插画

魅力

（绘本篇）

◎ 张鹏 著

清華大学出版社

插画的魅力（绘本篇）

张　鹏　著

清华大学出版社
北　京

内 容 简 介

如何画绘本？好的绘本究竟好在哪里？怎样创作出具有自己风格的绘本？通过本书的学习，相信喜爱绘本创作的朋友可以解决创作上的难题，完成绘本的创作。

本书主要针对高校学生或绘本爱好者，学习如何欣赏绘本、创作绘本。优秀的绘本是绘画和文学作品的完美结合，是通过图画把文字的思想表达出来。怎样能更好地使图画和文字相结合就是本书讲述的重点，也是绘本爱好者希望知道的问题。

图书在版编目（CIP）数据

插画的魅力 . 绘本篇 / 张鹏著 . — 北京 ：清华大学出版社，2018
ISBN 978-7-302-50824-3

Ⅰ. ①插…　Ⅱ. ①张…　Ⅲ. ①插图（绘画）– 绘画技法　Ⅳ. ① J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 178538 号

责任编辑：田在儒
封面设计：刘　键
责任校对：赵琳爽
责任印制：杨　艳

出版发行：清华大学出版社
网　　址：http://www.tup.com.cn, http://www.wqbook.com
地　　址：北京清华大学学研大厦 A 座　　**邮　　编：**100084
社 总 机：010-62770175　　**邮　　购：**010-62786544
投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
印 装 者：北京博海升彩色印刷有限公司
经　　销：全国新华书店
开　　本：185mm × 260mm　　**印　张：**7.5　　**字　　数：**140 千字
版　　次：2018 年 8 月第 1 版　　**印　　次：**2018 年 8 月第 1 次印刷
定　　价：49.00 元

产品编号：066302-01

前　言

我喜欢绘本已经很久了，但从喜欢看到喜欢画，再到研究绘本经过了十年的时间。这期间我从研究生毕业，到高校任教，结婚生子，绘本一直伴随着我的生活。我的工作是动画教学，平时接触的比较多的是动画片和漫画书，绘本对我来说是一个比较亲切而又陌生的领域。说它亲切是因为它是图画形式的，对于我这个从事美术教学的人来说，美丽的画面强烈的吸引着我，牵引着我，拉近了我和它的距离；说它陌生是因为我越是喜爱它越觉得它有特殊的魅力，等待着我去发现和学习。俗话说“外行人看热闹，内行人看门道”，我这个“门外汉”开始了对绘本的研究。

进入绘本世界的大门，我才发现绘本的世界远比我想象得更大更深远。绘本的创作也不是随性而为，而是凝聚了多方面专业领域的精华之作。不要以为我说得夸大其辞，我可以简单地介绍一下这几个领域。

首先是儿童心理学和儿童行为学，这是针对少年儿童心理健康研究的科学学科。有一些绘本又叫“治愈系”绘本，绘本的故事内容是针对有特殊心理问题或行为问题的儿童，给儿童讲述绘本的内容，从而起到一定的治疗效果。有些国家通过“治愈系”绘本来指导孩子的日常行为或者治疗一些有心理疾病的儿童，取得了积极的成效。有一本名叫《故事知道怎么办》的书，是苏珊·佩罗女士所写，里面列举了她通过讲故事的方法，纠正了很多儿童的日常错误行为，使这些儿童在故事的熏陶下，潜移默化地进行了行为修正，起到了比家长和老师正面批评教育更加出色的效果。

其次是儿童文学，好的绘本，它的文字是凝练的精华。虽然故事短小，但是有着深厚的文学底蕴，既要让儿童读起来有趣味性，又要饱含着真情实感的教育意义。绘本中表达的情感是内敛的，它很含蓄地隐藏在故事和画面中，儿童通过观看能更加深入地体会作者想要表

达的情感，比直接阅读文字性的文章更加深入人心，因为绘本中的情感是儿童自己体会到的。比如经典绘本《我爸爸》和《我妈妈》，作者是英国人安东尼·布朗，绘本文字不多，像一首朗朗上口的诗，画面配合文字生动有趣，哪怕不识字的低幼儿童也能通过画面感受到绘本表达的情感。绘本的最后一页是爸爸（妈妈）拥抱着孩子，表达出孩子和父母之间永远的爱。这两本绘本告诉儿童，父母永远都是最爱他们的人，反过来也让儿童理解自己父母的辛苦和忙碌。

许多国外的经典绘本对文字的要求十分严格，我曾经参加过山姆•麦克布雷尼先生的座谈会，他是世界畅销绘本《猜猜我有多爱你》的文字作者，他在座谈会上讲述了他创作的过程。他说绘本中的文字更加精练，这就要求印在书页上的每一个字都要有用，不能多余。书中短短的几行字要有趣，既要表达小兔子和大兔子爱的递进，又要让儿童读起来朗朗上口，为了达到最佳效果，他反复地修改用了好几个月的时间。以下是《猜猜我有多爱你》中的文字。

小栗色兔子该上床睡觉了，可是它紧紧地抓住大栗色兔子的长耳朵不放。

他要大兔子好好听他说。“猜猜我有多爱你。”他说。大兔子说：“哦，我可猜不出来。”

“这么多。”小兔子说，他把手臂张开，开的不能再开。

大兔子的手臂要长得多。“我爱你有这么多。”他说。嗯，这真是很多，小兔子想。

“我的手举得有多高，我就有多爱你。”小兔子说。

“我的手举得有多高，我就有多爱你。”大兔子说。

这可真高。小兔子想，我要是有那么长的手臂就好了。

小兔子有了一个好主意，他倒立起来，把脚撑在树干上。“我爱你一直到我的脚趾头。”他说。

大兔子把小兔子抱起来甩过自己的头顶“我爱你一直到你的脚趾头。”

“我跳得多高就有多爱你！”小兔子笑着跳上跳下。“我跳得多高就有多爱你。”大兔子也笑着跳起来，他跳得这么高，耳朵都碰到树枝了。这真是跳得太棒了，小兔子想，我要是能跳得这么高就好了。

“我爱你，像这条小路伸到小河那么远。”小兔子喊起来。“我爱你，远到跨过小河，再翻过山丘。”大兔子说。这可真远，小兔子想。

他太困了，想不出更多的东西来了。他望着灌木丛那边的夜空，没什么比黑沉沉的天空更远了。“我爱你一直到月亮那里。”说完，小兔子闭上了眼睛。“哦，这真的是很远，”大兔子说，“非常非常的远。”

大兔子把小兔子放到用叶子铺成的床上。他低下头来亲了亲小兔子，对他说晚安。然后他躺在小兔子的身边，微笑着轻声说：“我爱你一直到月亮那里，再从月亮上回到这里来。”

这篇文字是由我国著名儿童文学家梅子涵先生翻译的，英文版的文字中，每句话的结尾更加押韵动听。从这篇简短的文字中，我们体会到了深刻的父子之间的亲情，孩子对父亲纯粹的爱，父亲对孩子无私的爱和包容的爱。此外，山姆先生的文字中还体现出了这样一个信息——父母对孩子的爱永远要比孩子对父母的多。而文中最后小兔子睡着前，大兔子没有抢着说最后一句话，而是留在了小兔子睡着后说出来，体现了父母对孩子的包容与理解。通过座谈中山姆先生讲述的绘本文字创作过程，我领会到绘本的文字创作并不是随性而为的，而是需要深厚的文学修养和细腻的生活感悟。

最后，绘本的创作涉及的另一个领域就是绘画。这个领域对读者可以说是比较直观的，读者可以从绘本中观看出插图的绘制手法（比如油画、粉彩、水彩、计算机绘画、剪贴等），并可以分辨出哪些插图画得好，哪些是自己喜爱的风格。但对于普通的读者来说，他们不会深入地了解绘本插图的创作过程，所以不知道绘本插画创作也需要具备专业性的理论知识，不是想怎么画就怎么画，也有一定的章法和要求。

绘画本身是非常复杂的学科，它的分类非常广泛。对于绘本插画的绘制手法来说，现今的发展已经非常丰富，插画师们已经不再满足已有的、传统的绘制手法，开始大胆创新。除了有手绘材质相结合混搭出来的绘本插画外，还有前期手绘后期计算机处理的混搭效果。但是无论多么高超的技巧，绘本插画始终有一些原则性的规则需要遵守，如果不遵循它的规则，绘本就会杂乱无章，更谈不上起到好的教育作用。本书主要针对绘本插画这一领域进行了深入地研究分析。

此外，除了以上几个涉及的领域外，还有一些设计领域，比如书籍的印刷版式设计、装帧设计等。所以，一本畅销绘本的制作远远不是想象的那样简单。

了解了绘本之后，我开始创作自己的绘本。创作过程中遇到了很多困惑，随着这些困惑的解开，我开始对绘本的创作者产生了由衷的敬佩。尤其是国内外一些经典绘本的创作者，他们执着的、认真的创作态度令人更加折服。

中国近几年绘本业发展的势头良好，年轻的父母更加重视儿童智商和情商的培养，绘本作为与低幼儿童沟通的最好手段，被父母所接受。父母通过给儿童讲述绘本，不仅起到了积极的教育作用，也加强了和儿童的情感交流。中国绘本市场也由一开始引进国外优秀绘本，到现今鼓励中国原创绘本的创作。由此可见，绘本插画的人才需要加大力度进行培养，近几年各大美院增设了绘本插画专业，陆续已经有几届的本科生、研究生毕业，也创作出了不少优秀的绘本作品。

在教学过程中，绘本插画类的理论书籍十分匮乏。所以，我想写一本关于绘本插画的书来指导绘本创作的学生或者对绘本插画感兴趣的爱好者理解绘本插画的创作，答疑解惑。

张鹏

2018 年 1 月

目录

第一章　绘本及绘本插画的概念

第一节　什么是绘本？什么是绘本插画？

绘本是什么？通俗一点来讲，绘本就是图画书，通过一组图画去讲述一个故事或表达一段情感，如漫画书、连环画，见图 1-1。“绘本”是一个引进概念，起源于欧美国家，亚洲国家中日本和韩国发展得比较早，中国发展较早的是台湾地区。这些国家和地区的经济相对发达，较早的开始了注重儿童教育，绘本的出现就是适应当时社会的需求。

什么是绘本插画呢？顾名思义就是绘本中的图画，用来配合文字讲述故事内容的图画。绘本中的插画不仅是为了辅助文字，本身又是故事内容的载体，有些无文字的绘本仅靠图画来讲述故事也能十分完整地表达故事情节和思想情感。

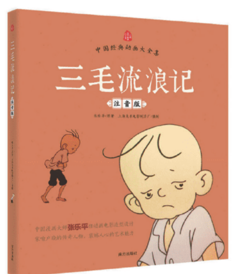
绘本插画是故事内容的连续展现，它从第一张画开始讲述故事并层层递进，每张画之间都有着紧密的联系，它是以“组”的形式出现的。一组图画讲述一个完整的故事。

可能读者会有迷惑，平时看到的书籍插画也是穿插在文字中，它与绘本插画有何区别呢？绘本插画和小说、散文中的插画首先是形式上的区别，绘本插画覆盖整个绘本，绘本基本是用图画来讲述故事，文字所占的比例非常小，尤其是低幼儿童类绘本中的文字更加少。因为对于低龄儿童来说他们还不识字，主要的关注力都放在看图上，所以，绘本插画相对充分地表达了故事内容，即使看不懂文字，也能通过图画理解意思。而普通书籍的插画是文字的附属，为了使读者阅读时不过于枯燥，会在几页文字之后加上一幅插画，帮助读者想象和理解。其次是数量上的区别，绘本中的插画贯穿书籍始终，低幼类儿童绘本中的插画有二十到三十个跨页，而一本小说或散文中的插画数量很少。最后是内容表达上的区别，绘本插画是故事内容的连续展现，一张接着一张，

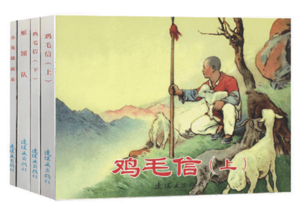

图 1-1　绘本

每张图之间有承接的关系，而普通的书籍插画穿插在文字之中，画出的只是一个内容片段，每张图之间的内容相隔甚远。图 1-2 所示是绘本插画。

如今绘本的读者早已不局限于儿童，各个年龄层的人都会接触绘本、喜爱绘本。绘本的创作也根据读者的年龄层分得更加细致，由于受众的理解力、欣赏力的提高，绘本插画也达到了较高的艺术水准。图 1-3 所示是绘本插画。

图 1-2 绘本插画

图 1-3 诗与插画

第二节　绘本插画的艺术魅力所在

喜爱绘本的人都会折服于经典绘本的艺术魅力，欣赏绘本时总是玩味于字里行间和图画之间的那种巧思。对于自己喜爱的绘本总是百看不厌，小孩子更是这样，反复地请求家长给他读同一本书。那么绘本中的图画到底有什么魅力呢？下面来进行专业性的分析。

一、插画的风格魅力

绘本插画的风格多种多样，正因为有了多样的艺术风格，绘本中的图画才会不拘一格。每个读者都有自己喜爱的风格，喜爱绘者的一系列作品。每一种风格的插画都有自己独特的艺术魅力，比如写实类的绘本，插画以严谨写实画风为特点，画面以客观真实的视角来展现故事内容。经典的写实类风格的绘本《疯狂星期二》（如图 1-4 所示），绘本中的插图运用了写实风格，各种动物和场景描绘得十分细致，甚至连动物身上的毛发和斑点都清晰可见。场景的光影变化也十分细腻，并且在画面的构图中也采取了客观真实的视觉角度，如俯视、仰视、低视角等。客观视角的运用仿佛读者从自己的主观视角来看正在发生的故事，带给读者身临其境的心理感受。

图 1-4 《疯狂星期二》

《疯狂星期二》中没有文字只有图画，每一页的图画仿佛电影的连续镜头，讲述着所发生的故事。该绘本一开始就以一个神秘的开头引出故事，星期二晚上的八点出现了一群奇怪的物体在天上飞，画面中的青蛙飞行路径的方向始终朝向画面的右侧，它们坐在荷叶上冲向了城市，穿过马路、穿过人类的庭院，甚至穿过了老太太家的客厅，如图 1-5 所示。这个故事是个奇幻的故事，绘者却用写实的手法进行绘制，具有超现实主义绘画的创意构思。正因为采用了写实的手法，才让读者感受到了这个故事的趣味性，仿佛人们的生活中存在着这种有趣的事，真实又神秘。

还有一本类似的绘本叫《海底的秘密》（如图 1-6 所示），它也是一本无字书，绘本插画十分写实，描述了一位少年在海边经历的奇幻故事。画面构图采用了分割的方式，连续写实地描绘出少年的动态。看这本书无须文字，依照分割的画面连续观看，就能清楚地理解故事讲述的内容。图画描绘得十分细致，尤其是照片里面的层叠照片十分精致。海底的动物虽然十分写实，但是绘者采取了“拟人化”的方法描绘它们，使读者感受到了一种真实且又奇幻的味道。

图 1-5 《疯狂星期二》选图

写实类型的绘本深受年龄较大的儿童读者或是成人读者的喜爱，在复杂的画面中，他们能发掘出很多有趣的细节，从而产生了美妙的阅读感受。但是对于年龄较小的儿童读者，轻松的、非写实类风格的绘本更受他们喜爱。

图 1-6 《海底的秘密》

非写实类风格的绘本风格更加多样化，插画的绘制手法也比较多样。卡通风格的绘本更加适合低幼儿童阅读，比如《好饿的小蛇》（如图 1-7 所示）是一本这种类型的经典绘本。绘本

讲述了一只好吃的小蛇，遇到很多好吃的东西，吃掉这些东西后它的身体就会变成和这些食物相同的形状。绘本构思巧妙，既能让孩子们认知事物，又有好玩的情节等待着孩子去发现，培养孩子的观察能力。插画风格简洁明快，每一张图画中的内容基本一致，就是小蛇遇到的食物不一样，每一张都有一个新的发现点，孩子们会期待小蛇吃过食物后会变成什么形状，绘本的最后小蛇看见一棵苹果树，绘者对孩子们提出了疑问，小蛇吃了苹果树后会怎么样呢？细心的孩子们会在绘本的最后一页看到答案。这本书只有少量的文字，对于年龄较小的孩子来说也可以自己阅读。通过简洁明快的插画,孩子们能清楚地领悟绘者的意图。还有《可爱的鼠小弟》（如图 1-8 所示）系列和《米菲》系列都属于这种类型，很受低幼儿童的喜爱。

图 1-7 《好饿的小蛇》

图 1-8 《可爱的鼠小弟》系列

还有一些非写实类风格的绘本插画，画面相对复杂，呈现出绘者自身的艺术风格。插画内容表达充分，画面细节丰富，这种插画更能吸引年龄较大的少年或成人读者，比如经典绘本《卡夫卡变虫记》（如图 1-9 所示）。绘本讲述一个叫卡夫卡的小男孩在一天早上醒来变成了一只甲虫的故事。画面里呈现了卡夫卡一家的生活状态，充满了房间的布置和摆设，每一页都是生活的细节。这本绘本除了需要读者阅读文字，还需要仔细观察插画内容，增加了读者阅读的信息量。其中有一页是卡夫卡到图书馆里搜集有关甲虫的资料，细心的读者会仔细观看这幅插画上画着的每一只虫子和它们的名字。在绘本插画带来的信息中，读者找到了阅读的乐趣，并培养了他们善于观察的好习惯。再如绘本《100 万只猫》（如图 1-10 所示）也讲述了一个很有意思的故事。孤独的老爷爷和老奶奶想收养一只猫，于是老爷爷动身去寻找一只世界上最漂亮的猫，他每捡到一只猫后都会遇见一只更漂亮的猫，于是他越捡越多，最后跟在他身后的猫有几百只，几千只，几万只……绘本一开始的插画内容比较简单，随着猫

数量的增多，画面变得复杂起来，最后几幅画面都是猫，密密麻麻。虽然绘者用了黑白色彩来绘制画面，但是画面中细密的线条纹理增加了画面的质感，再加上让读者视觉震撼的猫群，使读者阅读时充满了激动的情绪。

图 1-9 《卡夫卡变虫记》

图 1-10 《100 万只猫》

绘本插画的风格还有很多，每一种都有自己独特的艺术魅力。本书会在“绘制的美感”一小节中继续分析。

二、插画中的视觉元素

绘本插画的艺术魅力是由画面中的视觉元素表现出来的。对于读者来说，这些视觉元素是一个个组成画面的兴趣点，那么插画的视觉元素有哪些呢？它们是线条、造型、色彩、比例、质感等。这些视觉元素通过点、线、面的组合，色彩搭配组合，形状比例大小的组合和绘制材料的组合等方式构成了丰富的画面。

绘本插画视觉元素的精心组合，会让读者在图画中找到文字没有表达出来的细节，增加了绘本的兴趣点和耐看度。下面以 2000 年国际安徒生奖得主安东尼·布朗的绘本《大猩猩》（如图 1-11 所示）为例，分析一下这本书中的视觉元素的组合。主人公安娜是个喜爱大猩猩的小女孩，可是安娜的爸爸总是很忙，没有时间陪她一起去动物园看大猩猩。生日的前一天晚上，安娜向爸爸要了一只大猩猩的玩具作为生日礼物。奇怪的事情发生了，大猩猩玩具越长越大，它陪着安娜去动物园，

图 1-11 《大猩猩》

陪安娜吃好吃的，陪她跳舞，安娜很开心。绘本插画采用了写实的手法进行绘制，人物和场景的写实度较高，但在造型比例上刻意进行了设计。比如安娜独自在屋里看电视的那一页，小女孩坐在墙角里，房间的空间比例刻意扩大，电视机放在地板上，空荡的大房间和孤独的安娜形成了强烈的对比，如图 1-12 所示。

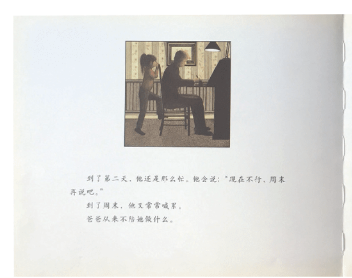
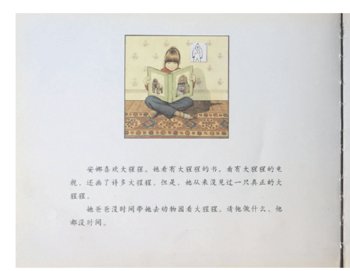

图 1-12 《大猩猩》选图（1）

从色彩方面来看，书中的插画也很注重色彩的象征作用，比如在第一页，安娜和爸爸坐在厨房吃早饭，爸爸一边的厨房环境用了淡蓝色，爸爸是黑白色，地板也是黑白色，呈现出一种冷静淡漠的环境状态。安娜缺乏父母陪伴的生活状态清晰地呈现在读者面前。安娜的色彩是大红色，在淡漠的蓝色调下产生了对比，暗示着安娜是个活泼的孩子。安娜出现的环境都是以暖色调为主，色彩艳丽，父亲的色彩在面画面中是冷色调和暗色调，表现出父亲的忙碌和淡漠，但在最后的画面中父亲穿上了牛仔裤和大红色的毛衣，仿佛父亲得到了改变，变得温柔和善解人意，最后他带着安娜去了动物园，如图 1-13 所示。

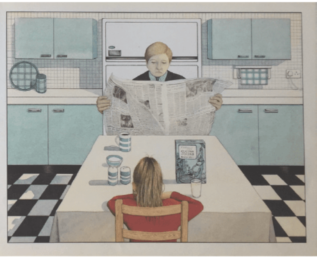

图 1-13 《大猩猩》选图（2）

《大猩猩》这本书的插画追求画面质感的体验，画面造型写实，尤其是在刻画毛发细节方面非常细致，此外环境中的细节也刻画得细腻，尤其是暗部大面积的线段排列，增加了画面的质感。让读者观看画面时如身临其境，带给观众不一样的视觉体验，如图 1-14 所示。

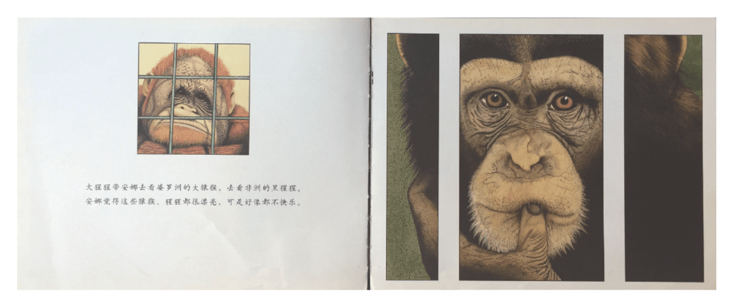

图 1-14 《大猩猩》选图（3）

《帽子先生和他的独木舟》（如图 1-15 所示）也是一本经典的低幼儿童绘本，它讲述了帽子先生从森林出发探险的故事。此绘本中插画的视觉元素运用得非常丰富。先从色彩上来看，此绘本是一本色彩认知的绘本，但是它巧妙地把绿色、红色、灰黑色、黄色、蓝色等色彩融入画面的衔接中，每一种颜色代表一种生活的环境，绿色代表丛林、红色代表村庄、灰黑色代表城市、蓝色代表海洋，帽子先生的旅程从丛林开始正好经历了一个色彩的循环，最终又回到了他居住的丛林。通过讲述故事进行了色彩的过渡，自然而巧妙。《帽子先生和他的独木舟》中的造型非常简单，绘者有意地模仿低幼儿童的手绘造型进行创作。虽然造型简单，但是绘者在造型线条和绘画质感方面加强了艺术处理。造型边缘线的处理十分细致，如黑色组线条的轮廓的概括，绘者还用刻刀轻轻地在轮廓线上刮出细细的白边，使得造型更有光感。在画面中，刻刀划出的细线也作为一种纹理用于物体表面的质感刻画，比如水纹、光束、砖缝等，这种视觉元素增加了画面的肌理感，增加了画面的耐看度，如图 1-16 所示。

图 1-15 《帽子先生和他的独木舟》

图 1-16 《帽子先生和他的独木舟》中的视觉元素

三、画面中的意蕴表达

绘本插画通过视觉元素的组合，表达出了作者创作的意图。然而，单纯的表达出文字作者的意图还是不够的，高明的绘者还会在画面中的细节处充分展现故事的内涵，进行更加深刻的意蕴表达。比如《大猩猩》绘本中的几处细节，安娜喜欢大猩猩，绘者在每一页的环境中都会画上大猩猩来表现安娜对于大猩猩强烈的喜爱，这也从侧面反映出孩子需要大人的关注和陪伴。在安娜的梦里，大猩猩陪着安娜吃好吃的，大猩猩最喜欢吃香蕉，最后一页爸爸穿的牛仔裤里也装着一根香蕉。这个细节很有意思，细心的读者会发现并领悟到是不是梦里的大猩猩和现实中的爸爸合二为一了呢？最后，爸爸真的带着安娜去了动物园，背影的处理和梦中大猩猩带着安娜去动物园的那张画很相似，梦境和现实的相似，增加了故事的神秘感和趣味性。这本绘本最终在有深意的背影中结束了，留给读者更加深刻的思考，给孩子的陪伴不应该是孩子们的梦想，希望每位家长都能领悟到陪伴的重要性。

经典绘本《朱家故事》（作者：安东尼·布朗，如图 1-17 所示）通过插画中细节的充分刻画，表达出了深刻的画面意蕴。首先在绘本的封面图画中，绘者就通过一个画面概括了整本书所表达的思想。封面图画中妈妈背着爸爸，爸爸又背着哥哥，哥哥身上又骑着弟弟，一个叠罗汉式的造型将所有的压力都背负在妈妈一个人的身上，妈妈面色疲惫，而她身上的三个人都十分高兴，

即使读者还未翻开这本书，通过封面已经对故事内容有所猜想了。

图 1-17 《朱家故事》

绘本中的插画处处体现出绘者精心设计的细节。第二页插画中朱先生和兄弟二人坐在餐桌前等待着，可能朱太太还没有做好早饭，但是他们已经迫不及待地大喊起来“早餐呢？快点儿！”连报纸上的人物都一个个张着大嘴喊叫，这处细节充分展示出朱先生和兄弟二人的“饭来张口”的生活状态，如图 1-18 所示。绘本中间部分，有一天朱先生下班回家，绘者并没有画出朱先生的全身，而是绘出了朱先生的上半身，衣服上的别针变成了一个粉红色的猪头，门把手也变成了猪头，连墙上的插座也变成了猪头的形状。绘者给读者一个小小的暗示，接下来的故事会有怎样的转折呢？紧接着的下一页，壁炉上面的一幅画中男人的头部变成了猪头，而女人从画面中消失了，如图 1-19 所示，这是个预示，果真，朱太太离家出走了，朱先生和兄弟二人都变成了猪。绘者为了让读者更加深刻地体会到朱太太的愤怒，绘制了很多令人捧腹的细节，家里壁纸上的小花都变成了粉猪头、挂钟变成了猪头、窗外的月亮变成了圆猪头、调味瓶变成了猪头瓶、

图 1-18 《朱家故事》选图（1）

水龙头和餐具也变成了猪头，甚至连家中的小狗也长出了猪的鼻子，所有的一切都变成了猪的形状，如图 1-20 所示。没有朱太太的家变得脏兮兮、乱糟糟，朱先生三人真正过上了猪一样的日子。其中有一页图画中，绘者还做了一个有意思的细节，朱先生三人站在桌前，窗外的树丛形状仿佛一只大灰狼，这个细节充分表达出了朱先生三人此时忐忑不安的心情。

图 1-19 《朱家故事》选图（2）

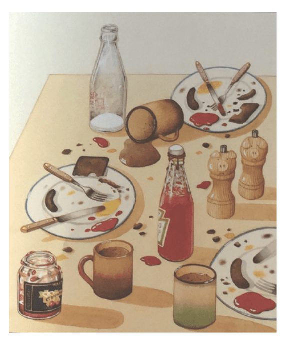

图 1-20 《朱家故事》选图（3）

绘本最后朱太太回来了，朱先生和兄弟二人恳求朱太太留下来。他们变得勤快起来，帮助朱太太做饭，整理家务，大家都很快乐。绘本最后一页让读者看清了朱太太的长相，如图 1-21 所示，之前的图画中绘者有意没有交代朱太太的长相，这有另一个独特的含义。这样处理突出了朱先生三人好吃懒做的生活状态，暗示着朱太太总是默默地忍受着这些家庭琐碎。绘本最后通过朱太太的正面刻画是告诉读者，朱太太终于找回了自我。绘者对整个绘本插画的考虑十分细致到位，充分表达出了故事内容的深刻含义，打动了读者，深入了读者的心灵并产生了情感的共鸣。

四、绘制的美感

绘本插画的艺术魅力还体现在绘制材质的美感，绘者用各种绘画材料绘制插图，使插图呈现出一种材质的美感，增加了画面的质感，也增添了插画独特的风格美感。如今的绘本插画已经不局限于手绘材料，比如油彩、水彩、水墨、粉彩、彩铅、油画棒等形式，新一代的插画师们尝试着运用手绘和计算机绘制相结合或者运用各种材料，如纸质、布料、木片等的拼贴来制作绘本插画，还有一些刻纸类和立体类插画都是非常新颖的设计形式。总之，每一种绘制材料都有着自身的绘制美感，读者在阅读绘本的同时更加能体会插画的艺术魅力。本书在后面还会更加详细地介绍每一种绘制类型的插画以及它们展现出的独特美感。

图 1-21 《朱家故事》选图（4）

五、绘本与读者的心灵互动

经典的绘本是打动人心的，它与读者可以产生心灵的互动，使读者久久不能忘怀，甚至产生后续的思考或不良行为的改善。之所以会这样，不仅仅是因为绘本的故事写得好，还因为绘本插画给了读者视觉上的震撼，使读者在心灵上产生了感悟。

好的绘本插画不仅要如实地反映出绘本故事的内容，还需要更加深刻地表达出故事背后隐藏的含义，如果这个含义在画面中能巧妙地表现出来，读者们对故事理解会更加深刻，思考的也更多，教育效果也会更好。

图 1-22 《穿毛衣的小镇》

《穿毛衣的小镇》（如图 1-22 所示）这本绘本的插画绘制得非常漂亮，绘本讲述了一个非常神奇的故事。冷冰冰小镇上有个小女孩叫安娜贝尔，有一天她捡到了一个盒子，盒子里面有一副毛衣针，她用这副毛衣针织出了五彩的毛衣，为冷冰冰小镇增添了温暖的气息。安娜贝尔是个心地善良、宽容大度的好孩子，她遇到了一个小男孩，他嘲笑她的新毛衣，她没有生气反而给男孩和他的狗各织了一件新毛衣；在学校上课时，她的老师埋怨她吸引了学生们的注意力，她没有生气，给老师和每位学生都织了一件新毛衣；她遇到了“不怕冷”先生，他说他不需要新毛衣，于是她就给他织了顶新帽子。最后冷冰冰小镇上所有的动物、建筑、树木都穿上了她织的新毛衣。后来，一位自大爱美的男爵听说了这件事，亲自到冷冰冰小镇上见安娜贝尔，他出了很高很高的价钱，希望说服她把毛衣针卖给他。但是，安娜贝尔不肯，男爵想办法偷出了毛衣针回到了城堡，可是毛衣针再也织不出美丽的毛衣了，男爵愤怒极了，他把毛衣针盒扔进了大海。毛衣针盒随着大海的水流又漂回了冷冰冰小镇，最终回到了安娜贝尔的身边。

整个绘本故事看似是一个非常普通的童话故事，但是插画的描绘非常震撼，尤其是灰色调的冷冰冰小镇一点一点地被鲜艳色彩笼罩后，呈现出来的美丽景象。灰色调代表着小镇以前的单调和人们之间的冷漠，彩色的毛衣代表着温暖和活力，小女孩通过织毛衣把人们之间的冷漠变成了温暖，如图 1-23 所示。尤其是彩色的毛线连接着人们，仿佛人们的关系也变得融洽和睦。绘本所表达的不仅仅是这层意思，仔细想一想，读者还会从中发现小女孩优秀的人格品质。她对于质疑她的人（嘲笑她的男孩和老师）和冷漠的人（不怕冷先生）从不生气，她用自己的方法来化解，融洽了他们和她的关系；她不为金钱权贵所动，坚持自己的原则，守护她认为珍贵的东西。读者通过阅读和观看最终能理解故事带给读者的更深一层的人性的教育。

绘本《大卫，不可以》（如图 1-24 所示）是一本获奖无数的经典绘本，之所以这么受欢迎，很重要的原因就是它赢得了孩子们的心。这本绘本的文字非常少，几乎每一页都在重复着“大卫，不可以”。绘本以非常家庭化的视角刻画了大卫这个非常调皮的男孩的生活状态。每当大卫开始调皮捣蛋，妈妈严厉的声音就传了过来“大卫，不可以”。

图 1-23 《穿毛衣的小镇》选图

绘本插画中人物的设计非常独特，大卫的形象并不是一个讨人喜欢的男孩形象，反而有些丑，圆脸、尖牙、小眼睛，看起来是个非常令人讨厌的小男孩。他每天都把家里搞得一团糟，在墙壁上乱写乱画；把铁锅敲得大声响；吃饭的时候玩食物；洗完澡光着身子到处跑……妈妈总是跟在他的后面大声地呵斥他不可以这样不可以那样。终于有一次，大卫玩棒球打碎了花瓶，妈妈罚他坐在墙角里，大卫有些害怕，不知所措，如图 1-25 所示。绘本看到这里都会被这个调皮的大卫闹得头疼，妈妈终于也忍不住开始惩罚他了。可是，绘本的最后却是一个 180° 的大转弯，妈妈紧紧地把大卫搂在怀里，温

图 1-24 《大卫，不可以》

柔地说“大卫乖，我爱你！”如图 1-26 所示。故事的结尾设计非常人性化，因为贴近生活所以为之动容。

图 1-25 《大卫，不可以》选图（1）

图 1-26 《大卫，不可以》选图（2）

绘本内容让不同的读者有着不同的心理感受，对于孩子们来说，他们看到了父母对他们的爱，对他们的包容。无论他们平时多么不听话，给父母造成了多大的麻烦，父母还是一如既往地爱着他们。对于家长读者来说，他们在书中体会到了另一种爱——对孩子包容的爱。孩子们总会犯错，作为家长在批评的同时还要给予他更多的爱。绘本此时在孩子和家长中间充当了理解的桥梁。

“日本图画书之父”松居直先生一直推崇“亲子共读图画书”。他认为绘本不是幼儿自己看

的书，而是父母要陪伴孩子一起观看的书。“图画书的内容可以不断激发对话。在对话中进行心灵的沟通，正是让幼儿接触图画书的最重要的目的。换句话说，以图画书为媒介，帮助大人和幼儿心灵相通，才是给幼儿看图画的意义所在，所以图画书可以说是大人与幼儿心灵沟通的场所。父母通过给孩子读绘本，来增进亲子亲情，解决父母与子女之间的问题。”① 绘本的教育意义不仅仅是对孩子起作用，对父母也同样有着引导教育的作用。父母通过绘本可以进入孩子的思想世界，从而针对自己失当的教育行为采取有效的矫正措施。

第三节 怎样欣赏绘本插画

经典的绘本插画就像一件精美的艺术品，读者阅读它时可以不断地体会画面中产生的美感或趣味性，有时甚至能打开自己的想象空间创造出不同的结局，这就是绘本带给读者丰富的阅读体验。

一、观看画面的内容

1. 封面的观看

其实在拿到绘本的时候，欣赏的过程就已经开始了。封面的图画是读者对这本书的整体印象，通过封面的图画，读者可以大体知道书中的内容和插画的风格，并有了心理上的期待，所以，封面的信息是非常重要的。有时绘者会单独绘制封面插画，把它作为故事内容的点睛之笔，比如绘本《朱家故事》的封面设计得非常巧妙。朱太太身上背着朱先生，朱先生身上又背着朱大哥，朱大哥身上又背着朱小弟，所有的重量都背负在朱太太一个人的身上。读者虽然还没有阅读绘本里的故事，但从封面插画上就读懂了绘者所要表达的信息。看完绘本内容后，读者知道了朱太太的辛劳以及朱先生、朱大哥、朱小弟的懒惰，更加深刻地理解了封面插画的思想内涵。

图 1-27 《母鸡萝丝去散步》

《母鸡萝丝去散步》(如图 1-27 所示) 这本绘本的封面就是故事内容的开始。母

① 松居直 . 幸福的种子 [M]. 南昌：二十一世纪出版社，2007.

鸡萝丝走出鸡舍要去散步，她不知道她的后面有一只狐狸在悄悄地跟着她，准备吃掉她。绘本的封面插图开门见山地讲述故事，和绘本中的插画连贯起来，这也是一种非常独特的设计方式。所以，绘本的阅读和欣赏要从封面开始，仔细欣赏并体会其中隐藏的信息，有助于读者对绘本的阅读和理解。

2. 环衬的观看

环衬是封面或封底和正文之间的衬纸，封面后面的环衬叫前环衬；封底前面的环衬叫后环衬。环衬上的插画也是欣赏绘本的一个重要的环节，有的绘者会在环衬上留下重要的信息，等待着细心的读者去发现。比如绘本《隧道》（如图 1-28 所示）的环衬，绘者为读者设计了一道隐藏的谜题。《隧道》的前环衬插画，花卉墙的下面放着一本书，而到了后环衬的插画上，书移到了砖墙的下方，并且旁边还多了一个足球。这为读者提供了什么信息呢？读者一开始阅读可能并不能理解这代表着什么，通过对绘本正文的阅读，读者知道了书是妹妹喜欢的东西，足球是哥哥喜欢的东西，而且兄妹两个人关系不好，经常吵架。故事的最后绘者并没有明确地写出兄妹二人是否和好，但是通过环衬的插画读者能领悟绘者想表达的意思，“书”代表着妹妹，“足球”

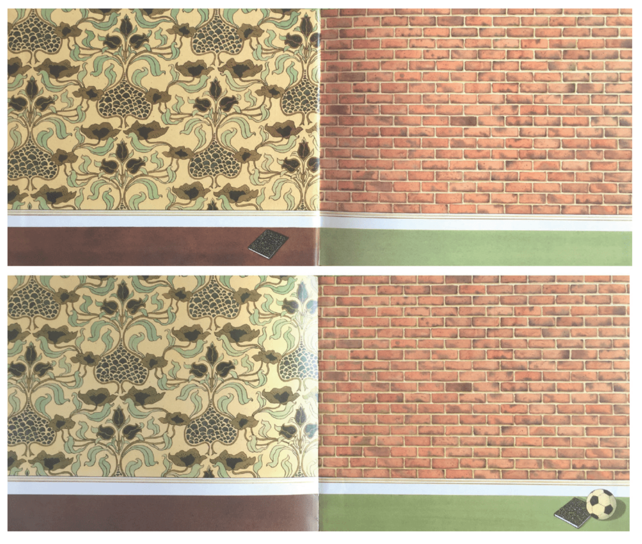

图 1-28 《隧道》选图

代表着哥哥，“书”和“足球”的组合象征着兄妹二人和好如初。

经典绘本《小房子》(如图 1-29 所示) 的环衬被绘者设计得很有意思。环衬画出了小房子经历的时代变迁，小房子周围的环境一点点发生改变，由最初的花草树木变成了高楼大厦，小房子前面的路也由小路变成了大马路，最有趣的是交通工具的变化，由骑马到马车、再到自行车、各式各样的电车、汽车等，如图 1-30 所示。通过环衬插画，读者能很清楚阅读出小房子经历的年代。环衬插画增加了绘本的信息量，增加了阅读的兴趣点。年龄较低的读者更容易注意到环衬插画的内容，所以在绘本的创作中环衬插画也是十分重要的，绘者不能轻易舍弃对它的精心设计。

图 1-29 《小房子》

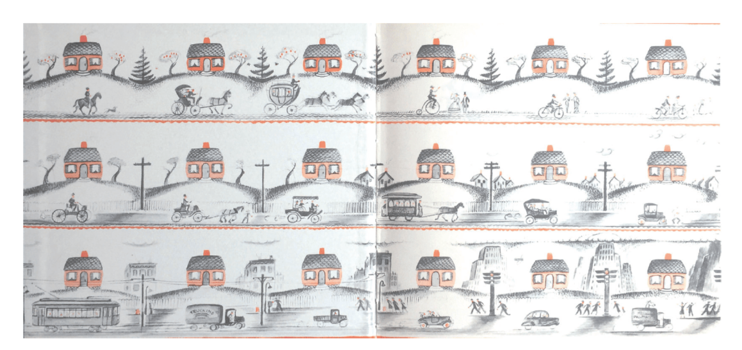

图 1-30 《小房子》选图

3. 正文的观看

绘本正文内容是整个绘本的核心部分，正文中包含绘本的文字和绘本的插画 (有些绘本只有插画，没有文字部分)。正文是绘本故事完整的讲述，故事的开始、发展、高潮、结局都会在正文中一一呈现。对于成人读者，阅读正文时既阅读文字内容又观看插画内容，文字内容和插画的描

绘相互结合，从而体会作者的思想意图，两者的结合使成人读者更深刻地体会到绘本传达出的内涵。对于儿童来说，文字内容要放在插画内容的后面，首先吸引他们的是插画中的故事，通过父母帮助他们讲述文字后，他们会结合插画进行思考。基于这一点，在创作儿童绘本时绘者往往会在插画中设计很多文字的补充内容，来帮助读者理解绘本的思想。比如绘本《爷爷一定有办法》（如图 1-31 所示）就是一本正文设计得很巧妙的绘本。绘本是讲述一个叫约瑟的小男孩和爷爷的故事。约瑟出生时爷爷给他缝了一条漂亮的蓝色小毯子，约瑟很喜欢这条漂亮又舒适的小毯子。当约瑟长大了，小毯子变小了，约瑟舍不得扔掉它，于是请爷爷把它改成了一件小外套，随着约瑟的长大，爷爷总是有办法把这块蓝色的布料改成约瑟能用到的东西，从小外套到小背心、从小背心到领带、再从领带到小手帕，直到最后爷爷用它做了一颗纽扣缝在约瑟的衣服上。绘本插画描绘故事的时候做了精心的设计，每一页插画都会分成上下两部分，上面的大框架内描绘约瑟一家的生活状态，下面长长的小框里描绘小老鼠一家的幸福生活，如图 1-32 所示。这是绘

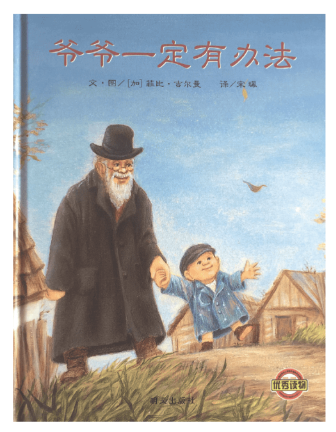

图 1-31 《爷爷一定有办法》

图 1-32 《爷爷一定有办法》选图

者的巧妙设计，仿佛整个房屋被竖面切开，能看到整个房屋和地下的场景。从约瑟出生的时间开始，下框中小老鼠也在建设着自己的新家园，爷爷每次帮约瑟改造他的小毯子，零碎的布料都被地下的小老鼠夫妇收集起来，勤劳的小老鼠夫妇把它们做成了衣服、窗帘、桌布等，并把它们的小家收拾得干净又舒适。上下框中的两个故事以平行线式的推进方式各自讲述着，绘者通过蓝色的布料巧妙地把他们结合在一起。即使小读者不看文字内容，也能通过细致的插画内容来理解故事。通过下框中额外添加的小老鼠一家的故事，小读者们更加深入地理解了绘本所传达出来的乐观、勤劳、节俭等思想信息。

4. 封底的观看

绘本的封底是一本书的结束页，有时也会透露出故事的结局。细心的读者不会遗漏翻看封底的环节。绘者在绘本正文没有讲述完的故事会延续至封底，读者在合上封底时有时会有惊喜的发现。比如绘本《1 只小猪和 100 只狼》（如图 1-33 所示），绘本讲述了 100 只狼逮到了一只小猪，想吃掉它，可是对于 100 只狼来说一起分吃这只小猪，一只狼才能吃到一小口。于是狼们商量了一下，想出了个绝妙的主意，就是让小猪回去叫 100 只小猪过来让他们吃。绘者在故事的结尾留下了悬念，100 只狼在黑夜中焦急地等待着，到底小猪有没有叫来 100 只小猪呢？读者合上绘本之前仿佛故事就结束了，没有交代最后的结局。合上绘本之后，读者会看到这样一幅图画，一栋小房子里小猪已经躺在自己的小床上睡着了，如图 1-34 所示。原来绘者把故事的结局设计在了封底。这样巧妙的设计既激起了读者探索故事的乐趣又完整地讲述了故事。

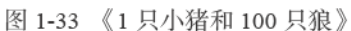

图 1-33 《1 只小猪和 100 只狼》

图 1-34 《1 只小猪和 100 只狼》封底

《爸爸去上班》（如图 1-35 所示）是一本中国原创绘本，故事从绘本的封面开始讲述。孩子对爸爸上班路上的各种想象：下雨了，爸爸从云上走；遇到一条大河，爸爸从水底穿过；堵车了，爸爸从车顶飞快地走过……爸爸下班回来了，如图 1-36 所示。绘本的最后一页爸爸回到家抱着

小女孩，旁边的公文包里装着一串糖葫芦和一朵花。合上绘本，封底的插画让整个故事更加完整，大楼的其中一扇窗户里，一家三口其乐融融，爸爸把糖葫芦交给了女儿，那么花自然是给自己亲爱的妻子了，虽然没有画出来，但是读者从插图中领悟到了隐藏的信息，如图 1-37 所示。这本绘本虽然故事内容很简单，但是表达出的情感却是最真实、最感人的，平凡的家庭生活透露出夫妻之间的和睦，父母对儿女的关爱，这正是人人追求的理想生活状态。

图 1-35 《爸爸去上班》

图 1-36 《爸爸去上班》选图

图 1-37 《爸爸去上班》封底

一本绘本不是简简单单地看一遍就完了，读者要想深入理解绘本表达的思想内涵至少需要三遍的阅读体验。第一遍整体观看绘本的设计，翻看封面、扉页、环衬、正文及封底的内容。

第一遍阅读速度相对较快，插画中的细节可能会忽略过去。但是，第一遍的快速阅读会给读者留下一个大体印象，整个绘本的设计风格，故事内容读者是否喜欢等。读者对于感兴趣的绘本都会进行第二遍阅读，此次观看的速度就会放慢，细心的读者会对每一段文字进行仔细阅读，观察每一幅插画的细节，从中发现兴趣点，领悟插画的情感表达。第二遍阅读加深了读者对绘本的印象，领悟出了一些绘本的思想内涵。第三遍的阅读就是读者探究绘本的时候了，深入观察插画与文字的联系，每一页插画之间的关系，探究作者为什么要这么处理之类的问题。当然，读者的年龄层不一样，知识结构也不一样，对于第三遍的阅读可能会有不同的感受。

二、体会画面的内涵

在深入地阅读绘本之后，最关键的是要领悟出绘本中隐含的思想内涵。一般情况下插画中的信息会为读者提供线索，读者通过插画可以直观地体会出作者所要表达的意图。但是，有些绘本的插画设计就不那么直观了，甚至和文字的表达不太一致，这就需要读者领会绘者这样构思的目的从而理解所要表达的思想内涵。

绘本《莎莉，离水远一点》(如图 1-38 所示) 就是这样一本构思巧妙的图画书。书中讲述了小女孩莎莉和父母来到海滩上玩耍，整本绘本都是莎莉的妈妈对她说的话，“莎莉，水太凉了，肯定不能游泳”“莎莉，要小心你漂亮的新鞋，不要踩到脏东西”“不要摸那只狗，莎莉，谁知道它去过什么地方”……。绘本插画分为左右两块，左边是现实中莎莉一家在海边的状态，父母坐在沙滩椅中，一人织毛衣一人看报纸，平淡无聊；而右边的插画和文字完全没有联系，仿佛是莎莉头脑中幻想出来的世界，充满了刺激的冒险，如图 1-39 和图 1-40 所示。绘者为什么会这样处理画面呢？他想表达怎样的思想内涵呢？

图 1-38 《莎莉，离水远一点》

反复阅读绘本之后，读者会体会出作者的设计意图。左边和右边的画面呈对比形式出现，现实状态和幻想世界截然相反，妈妈的唠叨对于莎莉来说是现实中的束缚，而莎莉的头脑中是挣脱现实束缚的、幻想出的冒险世界。绘本插画这样的设计明确展现出了孩子们的内心世界，给父母读者点亮了了解孩子的一盏灯。提醒父母要多关注和尊重孩子的内心想法，不要一味地指责或唠叨，要与孩子建立沟通的桥梁。

图 1-39 《莎莉，离水远一点》选图（1）

图 1-40 《莎莉，离水远一点》选图（2）

经典的绘本之所以能够受到读者的喜爱并多次重印、再版，就是因为读者在阅读绘本时视觉感受与心灵感受相互作用并产生出了深刻的领悟。

第二章　绘本插画中的美感元素

本章主要研究绘本插画中的美感元素，在第一章已经了解了插画中的视觉元素，这些视觉元素构成了画面并产生了美感。下面需要把这些视觉元素做一个整体规划，从造型、构图、色彩和绘制材料四个方面来分析如何增加绘本插画的美感。

第一节　插画中的造型美感

绘本插画的创作和动画片的创作一样，也需要造型上的设计，画面中有角色的形象设计和场景（景物）设计。如果绘本故事中有主人公，那么主人公的造型设计就十分重要，就像动画片中的经典动画形象一样，绘本中的形象也要深入人心。对于绘本来说场景的描绘也是十分关键的，它起到了烘托角色，延伸故事的重要作用。在一些以场景为主的绘本中，场景的新颖设计也会为绘本锦上添花。

一、经典的角色形象

绘本插画中的经典角色设计也可以使读者久久不能忘怀，尤其是儿童绘本中的角色，可爱的造型、鲜艳的色彩、顽皮或活泼的性格深受儿童的喜爱。比如绘本《米菲哭了》（如图 2-1 所示）中米菲兔的形象，可爱乖巧、萌态十足。米菲兔系列绘本的读者大部分是低幼儿童，所以绘者创作的故事都是非常简单的日常小故事，插画中角色的设计也相对简单，粗粗的单线条，卡通式的造型形象便于小读者的辨认。插画中的场景设计风格和角色造型保持一致，也

图 2-1 《米菲哭了》

采取了简笔画式的粗线条，线条内填充了鲜艳的色彩。场景中的道具设计也是一目了然，辨识度很高。

再如日本绘本创作者宫西达也的作品，绘本中造型的设计风格非常独特，给读者留下了深刻的印象。他的绘本作品有《好饿的小蛇》《你看起来好像很好吃》《我是霸王龙》《遇到你，真好》《1 只小猪和 100 只狼》等，如图 2-2 所示。宫西达也的绘本角色主要是动物，对于动物造型，宫西达也设计得很简单，涂鸦感十足。造型轮廓以手绘感形式的黑色粗线描绘，黑粗线并不平滑，反而有些弯弯曲曲，好像孩子们平时涂鸦的线条。这种弯曲的黑色线条不仅仅是轮廓用线，宫西达也也把它用作景物的装饰用线，在皮毛上、在树干上、在草丛里、在海水中等需要添加纹理的地方，这些黑粗线就会变成短短的线段用来装饰纹理。黑色粗线的轮廓内平涂上色彩，这些色彩搭配得很好，灰色调的画面中搭配上少量的高纯度的色彩，使整个画面看上去明亮而不刺眼，如图 2-3 所示。整个绘本插画的风格独特，所以读者一眼就能认出这是谁的作品。

图 2-2　宫西达也的作品（1）

图 2-3　宫西达也的作品（2）

宫西达也的绘本深受孩子们的喜爱，因为绘本中的形象具有儿童手绘的涂鸦感，所以孩子们在看完绘本后能够凭着印象直接画出来。总之，绘本中的角色形象设计会成为绘本的标志性代表，作为绘者来说，设计出一个经典的绘本形象是非常重要的。

二、背景的完美烘托

除了角色形象的设计，绘本插画中背景的描绘也很重要。背景的描绘要和角色的设计风格保持一致，起到衬托角色的重要作用。除了衬托角色的作用之外，背景还有一个更加重要的作用，那就是它也是讲述故事的重要表达部分。

图 2-4 《我爸爸》

绘本文字讲述的环境内容需要用背景描绘出来，文字没有明确讲述出来的内容，绘者也会在背景上表达出来，这样背景里的隐藏内容就会增多，读者在插画中可以读出故事隐藏的更深一层的涵义，阅读会变得更加有发现性和趣味性。比如经典绘本《我爸爸》（如图 2-4 所示）和《我妈妈》中的背景描绘就十分有趣味性。在《我爸爸》绘本中，文字叙述很简单：

> 这是我爸爸，他真的很棒！
>
> 我爸爸什么都不怕，连坏蛋大野狼都不怕。
>
> 他可以从月亮上跳过去，还会走高空绳索。
>
> 他敢跟大力士摔跤。
>
> 在运动会的比赛中，他轻轻松松就跑了第一名。我爸爸真的很棒！
>
> 我爸爸吃得像马一样多，游得像鱼一样快。
>
> 他像大猩猩一样强壮，也像河马一样快乐。我爸爸真的很棒！
>
> 我爸爸像房子一样高大，有时又像泰迪熊一样柔软。
>
> 他像猫头鹰一样聪明，有时候也会做一些傻事。我爸爸真的很棒！
>
> 我爸爸是个伟大的舞蹈家，也是个了不起的歌唱家。
>
> 他踢足球的技术一流，也常常逗得我哈哈大笑。
>
> 我爱他，而且你知道吗？他也爱我！（永远爱我）

但是，通过每一页插画的绘制，让读者看到了有趣的细节。画面中，除了“爸爸”这个主人公，就是衬托“爸爸”的场景和道具，绘者把背景的趣味性最大化，来衬托“爸爸”的棒。走高空绳索的插画中爸爸头顶上的云彩变成了“王冠”的形状，仿佛爸爸此时的形象在孩子心中

就像个高大勇敢的国王，如图 2-5 所示；在爸爸吃得像马一样多的插画中，绘者把爸爸坐的椅子后腿画成了马蹄子，如图 2-6 所示，增加了读者阅读的趣味性，提高了读者的阅读兴趣。

图 2-5 《我爸爸》选图（1）

图 2-6 《我爸爸》选图（2）

图 2-7 《小皮斯凯的第一次旅行》

有些绘本插画的背景描绘得十分细致生动，每一页都精心设计且细节出众。比如日本绘本小皮斯凯系列，《小皮斯凯的第一次旅行》（如图 2-7 所示）中，绘者细致地描绘出花花草草生长的状态，野外花草树木美丽的景象，令读者身临其境般地感受到旅途中的艰难和成功后的美好。书中有几处大场景的描绘，比如小皮斯凯背着行囊走在独木桥上，周围生长着绿色的水草和水生植物，蝴蝶在他的周围飞舞，通过蝴蝶和小皮斯凯的大小对比，让读者切身感受到了小皮斯凯眼中的广大世界；小皮斯凯的船被河水打翻漂到了岸边，大雾中他看到了一棵大树，树上有个树洞，她拼命地跑了过去。这一页插画的绘

制十分精美，绘者采用了对角线设计，把大树放在了左上角，小皮斯凯放在了右下角，他们的中间密密麻麻画了很多的树枝和灌木丛，如图 2-8 所示，这样的设计使读者感受到了小皮斯凯的艰苦旅程以及她不放弃的坚定信念。绘本最后的一个大场景是太阳出来了，小皮斯凯爬上大树向四周眺望，暖洋洋的阳光照耀着大地。这幅对页插画的设计充满了希望，绘者采用逆光的设计手法，页码四周环绕着树枝和树叶，我们透过环绕的树叶向远处眺望，远山、平原、河流尽收眼底，小皮斯凯站在粗树枝上，张开双手仿佛迎接新的生活。

图 2-8 《小皮斯凯的第一次旅行》选图

总体来说，这本绘本的场景刻画十分用心，它能使读者身临其境地感受到小皮斯凯经历的旅程，并使读者的心和小皮斯凯一起感受艰难和兴奋。

绘本插画中的背景和人物设计相辅相成，它既是烘托人物的背景，又是独立表达绘本内容的载体，所以，背景的设计也要创意和精心，只有这样绘本才会更加耐看。

第二节　插画中的构图美感

绘本插画美感元素中非常重要的一点就是构图。在艺术绘画创作中，画家们都会把构图放在首要位置上考虑，构图是一幅作品好坏的关键因素。所以，在绘本插画的创作中，绘者也会首要考虑绘本的整体构图，然后对每一页和对页插画的构图进行思考创作。

一、画面构成的形式美感

绘本插画的构图美感主要在于它的形式美感，读者在阅读绘本时构图的形式美感会给读者留下深刻的印象，从而帮助读者理解故事，并让读者产生情景联想。

图 2-9 《苏和的白马》

《苏和的白马》（如图 2-9 所示）是亚洲第一位安徒生大奖得主赤羽末吉的代表作。绘本插画有着极强的形式美感，整个绘本是以对页大幅画面进行创作的，一个对页描绘出一个大的场景。而且，在此绘本中，绘者多次运用了宽广的地平线作为画面的分割线，有的画面地平线靠近上方，只露出窄窄的天空，地面的面积被放大；有的画面地平线靠近下方，地面的面积变小，上空的空间扩大。

绘者为什么要这样处理构图的形式呢？这是因为故事发生的地点是在广袤的大草原上，因为环境的独特性，构图就要符合特殊的环境要求。为了表现大草原的广阔和空旷，地平线的运用十分恰当。绘本一开始的插画中，地平线在画面的下方，上方的天空中飘着朵朵白云，挂着美丽的彩虹，地面上有几处小小的蒙古包，如图 2-10 所示，这种下窄上宽的分割方式，使画面看上去很遥远很平静，故事就从这平静的草原上开始了。

第二幅对页构图描绘了苏和家人生活的场景。地平线放在了画面的中间靠上一点的位置，如图 2-11 所示，这个位置使画面的视角拉近，重点描绘了地面上的人物和景物，是一个叙事性

图 2-10 《苏和的白马》选图（1）

图 2-11 《苏和的白马》选图（2）

的构图形式。

第三幅对页是苏和抱着新出生的小白马，构图中的地平线移到了画面的上方，只露出了窄窄的天空，地面上的人物较多，家人和苏和正在欢迎新出生的小白马，整个画面的视角放低，仿佛读者蹲在地上仰头观看的角度，如图 2-12 所示。

图 2-12 《苏和的白马》选图（3）

这样的构图是绘者有意以一种神圣的方式描绘白马的出生。后面还有几幅对页图没有出现地平线，那是因为视角或地点发生了变化。例如，王爷要求苏和献上白马，画面中是特写的视角，王爷和随从宽大的背影占据了半个画面，伸出的手臂挡住苏和的去路，苏和的头顶已经在画面最上面，整个画面显得局促紧张，使读者感受到压迫感，如图 2-13 所示。还有白马死后苏和抱住白马痛哭的画面，视角是俯视角度，增强了画面的情感表达。在梦境中的画面也没有出现地平线分割，因为是梦境中，所以不需要客观存在的空间表达。

图 2-13 《苏和的白马》选图（4）

图 2-14 《黑暗》

对于每一页的构图形式，赤羽末吉先生考虑得十分细致周到，不仅充分地讲述了故事，还深刻地表达出了故事的情感。看此绘本也是读者的一种艺术熏陶。

由加拿大的绘本画家乔恩·克拉森绘制的《黑暗》（如图 2-14 所示）是他的作品中形式感较强的一部作品，整本绘本描绘了光与黑暗的并存世界，每一单幅的图画中都体现着绘者对光与黑暗的分割形式的设计，体现着一种现代气息的形式美感。

绘本从第一页开始就对光和黑暗的面积与形状进行了精心的设计，光和黑暗的形状采用了几何的设计形式，棱角分明的几何形状使画面分割出了不同的区域，有光的区域

采用了暖橙色调的色彩，黑暗的阴影区域采用了偏蓝绿的冷色调，这样的设计体现出强烈的光影效果，同时画面中采用了黑色粗线条来描绘室内的家具，增加了几何形状的视觉效果，如图 2-15 所示。绘本的第八页到第十一页，小男孩拿着手电筒在黑暗的房间里到处照，手电筒的光打在家具上，呈现出暖黄色的区域，其他画面完全用黑色覆盖，形式感的设计在这几页体现得非常强烈，如图 2-16 所示。整本绘本的插画设计和内容故事非常贴切，构图设计的形式感增加了故事的细节和可看性。

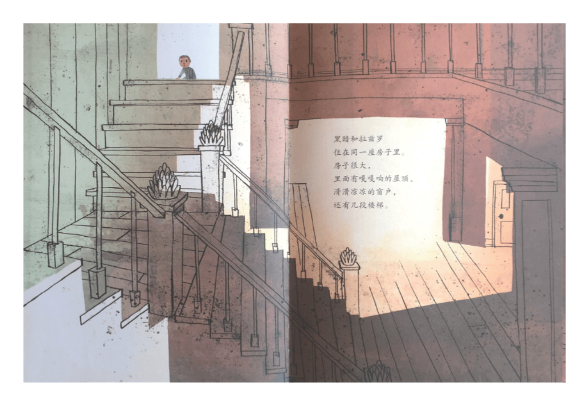

图 2-15 《黑暗》选图（1）

图 2-16 《黑暗》选图（2）

二、画面与文字的和谐呼应

文字在绘本的构图创作中也起到了至关重要的作用。绘本画家会把文字也作为一种构图元素考虑到画面的构图设计中，如果文字的设计和图画和谐呼应，那么绘本图画也会呈现出一种特殊的美感。

我们以经典绘本《100 万只猫》和《小房子》为例分析一下文字在画面中的设计美感。《100 万只猫》中的图画和文字设计得十分和谐，绘者把文字作为画面的一部分进行了精心的设计。比如，绘本的第二页中，图画是“S”形横向构图方式，那么文字的安排正好填充了“S”形的空白区域，使得画面完整而饱满，如图 2-17 所示。

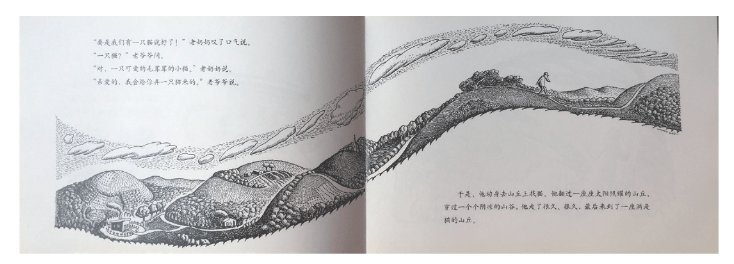

图 2-17 《100 万只猫》画面与文字设计（1）

绘本第四页中，对页的构图形式是对称式画面，文字的设计也变为对称式文字设计，不仅填充了空白区域又呼应了图画的形式，使画面饱满又充满美感。绘本倒数第二页中画面的图画设计是一个“V”形设计，一个对页中绘者描绘了小猫由瘦弱到圆润的成长过程，“V”形的动态线贯穿了整个对页，文字就安排在“V”形的左右对称位置，这样的设计既符合图画的流畅感，又加强了画面的饱满感，如图 2-18 所示。

图 2-18 《100 万只猫》画面与文字设计（2）

《小房子》这本绘本是文图和谐设计的经典之作。整个绘本中文字被绘者作为一种图形和图画相互映衬，独特且巧妙的设计既讲述了故事内容，又增加了阅读的乐趣。绘本从第一页开始，文字按照图形空白处的形状曲线式排列，如图 2-19 所示。第四页到第十页中的文字，运用了完美的对称式构图，为了与对页图画的大小和弧度对称，文字曲线的弧度也较前几页开始增大，虽然文字的体量感不如图画，但是运用弧线的处理，使得左右两页的体量感相当，没有出现很大的差异。这几页的文字周围，绘者还点缀了一些小图画，使文字页的画面更加生动有趣，如图 2-20 所示。从第十一页开始，绘本右页的图画增加，开始跨页设计，一直到第十七页，文字的设计始终在图画的空白处，除了填充空白区域，文字的排列还经过了精心的设计，曲线弧度的适当设计与右页图画对称呼应，另外每行文字的多少也体现了绘者整体构图设计的

图 2-19 《小房子》文图设计（1）

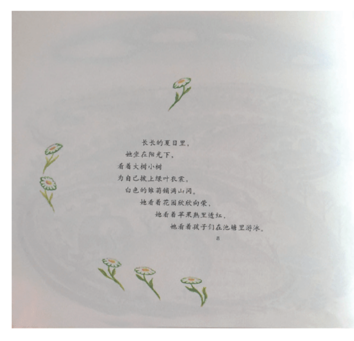

图 2-20 《小房子》文图设计（2）

精妙，如图 2-21 所示。绘本倒数第三页的左页是一幅“S”形图画，文字被排在右页，也采取了“S”形设计来呼应图画，如图 2-22 所示。读者看完整本绘本，会有一种十分享受的阅读感受，除了故事内容给读者带来的深刻体会之外，绘本的图形文字设计也会让读者回味无穷。

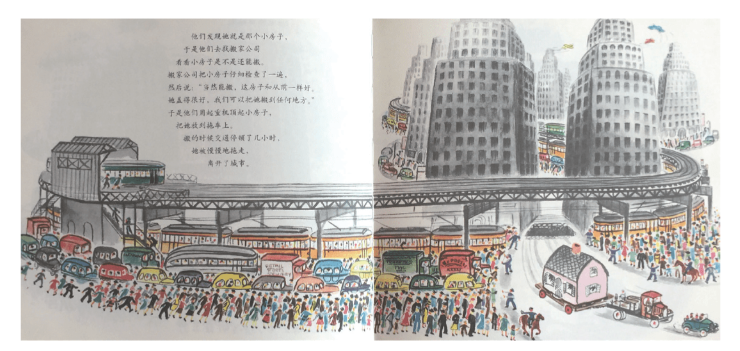

他们发现她就是那个小房子，
于是他们去找搬家公司
看看小房子是不是还能搬。
搬家公司把小房子仔细检查了一遍，
然后说：“当然能搬，这房子和从前一样好。
她盖得很好，我们可以把她搬到任何地方。”
于是他们用起重机顶起小房子，
把她放到拖车上。
搬的时候交通停顿了几小时，
她被慢慢地拖走，
离开了城市。

图 2-21 《小房子》文图设计（3）

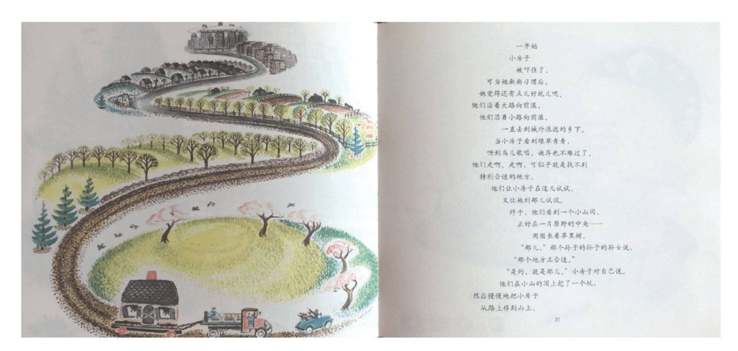

一开始
小房子
被吓住了，
可当她渐渐习惯后，
她觉得还有点儿好玩儿呢。
他们沿着大路向前滚，
他们沿着小路向前滚，
一直去到城外很远的乡下。
当小房子看到绿草青青，
听到鸟儿歌唱，她再也不难过了。
他们走啊、走啊，可似乎就是找不到
特别合适的地方。
他们让小房子在这儿试试，
又让她到那儿试试。
终于，他们看到一个小山冈，
正好在一片原野的中央……
周围长着苹果树。
“那儿，”那个孙子的孙子的孙女说，
“那个地方正合适。”
“是的，就是那儿。”小房子对自己说。
他们在小山的顶上挖了一个坑，
然后慢慢地把小房子
从路上移到山上。
37

图 2-22 《小房子》文图设计（4）

三、绘本整体构图的节奏美感

绘本中的构图是绘者根据故事内容进行的整体设计，不是某一单幅插画的构图设计。优秀的绘本构图是具有节奏感的，就像一首交响乐有强烈的节奏也会有舒缓的节奏，两者结合奏出美妙的乐曲。

绘者首先要考虑绘本的构图节奏，然后设计单幅的构图，单幅的构图设计要符合整体构图

的设计风格和节奏，这样才能使整个绘本完美呈现。《野兽出没的地方》（如图 2-23 所示）是美国绘本作家莫里斯 • 桑达克的经典绘本作品。绘本讲述的是一个非常调皮的小男孩的故事，他渴望自由自在、不被妈妈束缚的生活。绘本中的构图节奏感很强，在讲述小男孩的故事时就像舞台的大幕缓缓拉开一样，故事画面由小变大，由半页图画慢慢增加至一个对页充满图画。绘本前六页的构图形式是一半文字一半图画，右半页的图画框随着文字故事的讲述逐渐增大，直到充满整个右半页，如图 2-24 所示。从第七页开始，图画部分开始跨页往左半页发展，暗示小男孩已经摆脱束缚，自由出发了。第九页开始图画占据了一个对页，但是绘者还是给文字留出了狭窄的空间；从十二页到十四页，绘者取消了文字的空间，完全用图画覆盖了整个对页，这也是故事内容的高潮部分，小男孩在野兽国尽情玩乐并成了野兽国的国王；绘本后面讲述到小男孩厌倦了野兽国无拘无束的生活，开始想念自己的家了，画面中的图画面积开始慢慢缩小，由一个对页的图画逐渐变成半页的图画，如图 2-25 和图 2-26 所示。

图 2-23 《野兽出没的地方》

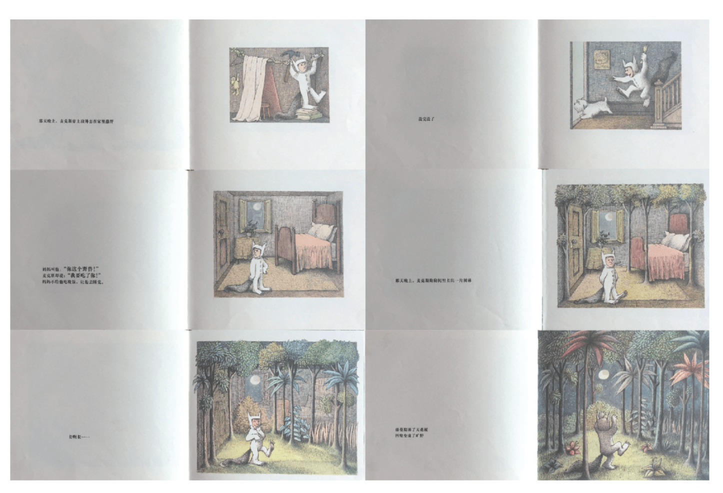

图 2-24 《野兽出没的地方》构图（1）

图 2-25 《野兽出没的地方》构图（2）

图 2-26 《野兽出没的地方》构图（3）

绘本的最后一页没有图画只有一句文字“(妈妈为他准备的饭)还热着呢。”，绘本的巧妙结尾值得读者回味，小男孩今后会不会不再那么顽皮了呢？他会不会是做了一个奇怪的梦呢？等等。

这种巧妙的、有节奏感的构图是绘者根据文字内容精心设计出来的，它带给读者一种视觉上的新鲜体验，使读者的心也跟随着绘本中小男孩由“放纵”到“回归”，达到了形式感和故事内容完美的结合。

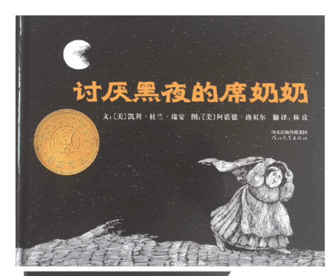
第三节 插画中的色彩美感

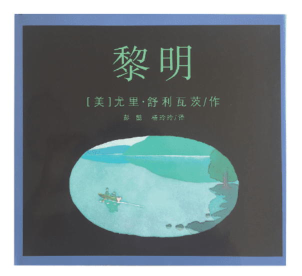
绘本的魅力大部分来自绘本中插画的色彩。人类的眼睛是捕捉色彩的敏感器官，尤其是孩子的眼睛对于色彩的敏感度是与生俱来且高度发达的。孩子们眼中的世界都是彩色的，每一种颜色都具有某种意蕴或某种代表性，所以，绘本画家在创作绘本时会考虑儿童的色彩认知，创作出适合儿童观看且喜爱的绘本。

一、插画的色彩选择

绘本画家在创作绘本插画时除了构图设计外，色彩设计也是一项重要的工作，色彩的选择不仅关系到故事内容的表达，还关系到读者的心理接受程度。比如，对于低幼儿童来说，绘本的阅读是他们接触事物和认知事物的重要途径，所以，创作绘本时颜色的选择要尽可能贴近他们的客观认知；而对于年龄较大的儿童或者是成人读者，他们已经具备了一定的想象力和思考能力，插画色彩的选择可以脱离客观物象的固有色，选择一些具有象征意义的色彩等。

绘本中插画的色彩不是随意选择的，插画色彩的选择首先要根据故事内容来确定色彩的方向，比如，如果故事发生在晚上，那么色彩的选择就会偏向暗色调，运用黑色、白色或者蓝紫色调的颜色，颜色的纯度和明度会降低，营造出一种夜晚的气氛。绘本《黎明》《红气球不见了》《讨厌黑夜的席奶奶》《手电筒看见了什么》《月亮的味道》等，如图 2-27，这些绘本中的故事发生在晚上，绘者在插画颜色的选择上不约而同地选择了黑白的颜色或者冷色调的颜色。但是在整本绘本中为了避免单调的暗色调，绘者会巧妙地运用一些小面积的亮色与大面积的暗色做对比。比如绘本《红气球不见了》中，插画是黑白的版画风格，每一幅的插画中大面积的黑白中点缀着小部分大红色，大红色打破了黑白色调单一的视觉感受，让画面的视觉感丰富起来，如图 2-28 所示。再如绘本《手电筒看见了什么》中绘者的设计也十分巧妙，整个画面运用黑、白、灰的颜色描绘出夜晚的大森林，小男孩手中拿着手电筒在漆黑的森林里，手电筒的光照到哪里，哪里就会出现鲜艳的色彩，这些鲜艳的色彩点缀了黑暗的夜晚，使整本绘本显得生动有趣，如

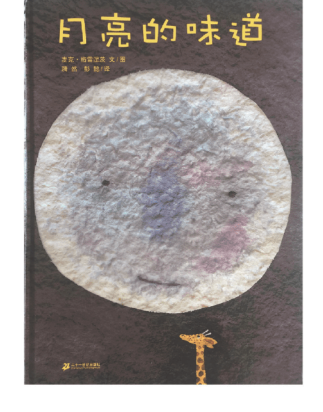

图 2-27　黑白色或冷色调颜色的绘本

图 2-28　《红气球不见了》插画

图 2-29 所示。如果故事的发生是在白天，插画色彩的选择就会比较丰富，色彩的纯度和明度较高，绘者会根据故事内容来选择合适的颜色。

图 2-29 《手电筒看见了什么》插画

其次，插画的色彩是根据插画师的风格决定的。插画家有自己喜欢的创作风格，也有喜爱的色彩，有些插画家喜爱纯度和明度较高的色彩，有些则相反。比如绘本插画家安东尼·布朗喜爱用亮丽的色彩绘制插画，他的经典绘本《我爸爸》《我妈妈》中的插画色彩纯度很饱和，颜色运用非常丰富，视觉效果很棒，很受孩子们的喜爱，如图 2-30 所示。而绘本插画家乔恩·克拉森的插画色彩是偏棕灰色调的，他创作的绘本《我要把我的帽子找回来》《这不是我的帽子》《穿毛衣的小镇》等，绘本中的插画颜色都偏灰，即使是红、蓝、绿、黄等鲜艳的色彩也会降低纯度，使得画面中的色彩趋于统一的灰色调，如图 2-31 所示。

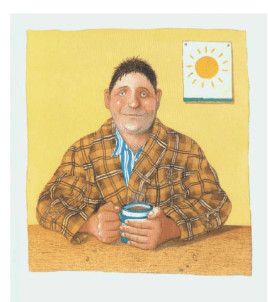

图 2-30 《我爸爸》插画

图 2-31 《我要把我的帽子找回来》插画

最后，绘本插画的色彩选择还需要发挥想象力。有一些绘本故事的内容偏重于天马行空的想象，所以绘者选择的插画色彩就不会像读者客观认知的那样，天空必须是蓝色的、树木必须是绿色的、太阳必须是红色的等。这样的故事内容给了插画师选择色彩的最大主动权，插画师可以充分发挥想象，自由地运用色彩表达自己的想法。当然，绘本中总有客观的物象需要读者的认同，所以，在自由选择的同时也不能忽略读者的客观认知，这是插画师需要把控的地方。

《花格子大象艾玛》系列绘本是一部想象力丰富的作品，故事的主人公不同于人们常见的灰色的大象，而是一只像穿着花格子衣服的大象。它还有很多亲戚也穿着不同花色的衣服。它们生活在充满了五颜六色的多彩世界，在插画中读者可以看到一个色彩想象力爆发的世界。绘者的色彩选择不局限于客观物象的色彩，而是把客观物象的色彩加以改变，黄色的天空和红色的天空，以及五颜六色的各种植物，在绘者的笔下是一个自由的色彩世界，如图 2-32 所示。但是，绘者不会让读者分不清画面中的物体或场景，有一些物体依然是客观的色彩，比如水的色彩还是蓝色，有些地面还是黄色，有些动物还是真实的颜色，这样的设计不会使画面的色彩过度凌乱，使读者能分辨清楚故事发生的环境，也使低幼读者感受到了一个彩色的童话世界。

图 2-32 《花格子大象艾玛》

二、色彩表达的意蕴

绘本画家很喜欢用色彩来表达情感，这种情感传达给了读者，使他们感同身受。

在以儿童故事为主题的绘本中，颜色的象征性表达是十分常见的。由于儿童对情绪色彩的

认知非常敏感，所以绘本画家创作情绪类的绘本时会根据儿童的客观认知进行创作。经典的儿童绘本《菲菲生气了》(如图 2-33 所示) 就是这样一本带有情绪色彩的绘本。整本绘本中的颜色非常丰富，很符合儿童的视觉要求。绘本是以大红的底色映衬着菲菲生气的头像作为封面。红色带给儿童一种紧张的、热烈的情绪，菲菲生气的时候她的周围围绕着红色的火焰，仿佛要燃烧到整个画面，如图 2-34 所示。从第一页到第八页的插画中红色、黄色和紫色这三种颜色的运用，营造了画面中的紧张气氛，这三种颜色热烈而躁动，象征着菲菲的情绪是不稳定、要随时爆发的。第四页到第七页中，绘者以大面积的大红色和紫色的搭配，来表达菲菲生气情绪的爆发和高潮，红色的怒火从菲菲的身上喷发出来，仿佛一座爆发的火山。菲菲跑出了家门，沿途的树木都被她的怒气点燃，披上了红色的轮廓线，仿佛也在燃烧，如图 2-35 所示。菲菲哭了一会儿，情绪稳定了下来，从这一页开始，菲菲周围环境的色彩退掉了红色和紫色，变成了蓝色、绿色和白色，这三种颜色的组合使画面变得清新而宁静，

图 2-33 《菲菲生气了》

图 2-34 《菲菲生气了》选图（1）

与之前的色彩形成了强烈的视觉对比，这些色彩也象征着菲菲的心情恢复了平静，如图 2-36 所示。菲菲开始想家了，然后，她高兴的回家了。

图 2-35 《菲菲生气了》选图（2）

图 2-36 《菲菲生气了》选图（3）

整个绘本中绘者色彩的运用非常符合读者客观情绪色彩的认知，即使是年龄稍小的儿童读者也能从画面中感受到色彩里蕴含的不同情绪，从而体会出绘本表达的情感和思想。

《帽子先生和他的独木舟》也是一本具有色彩象征意蕴的绘本，适合任何年龄层的读者阅读。故事讲述了居住在绿色丛林里的帽子先生乘坐他的独木舟旅行的故事，故事虽然简单，但是其中也有深层的认知，值得读者仔细回味。绘本插画从绿色的丛林开始，帽子先生乘坐独木舟经过了很多地方，有红色的热闹的小城镇、有灰色的闹哄哄的大城市、有黑漆漆噩梦般的下水道、有蔚蓝凉爽的大海，再回到他绿幽幽的丛林中，帽子先生转了一大圈又回到了原点，但是他发现丛林中不再是单调的绿色了，帽子先生很高兴，他拿起画笔画下了这多彩的世界。绘者在颜色象征性的选择上十分到位，比如红色的小城镇的描绘，把小城镇中的一切事物都用红色来表达是具有一定的象征意蕴的，城镇中人们生活得很惬意，老人在悠闲地钓鱼，孩子们在河里尽情地玩耍，这一切看起来是那么充满活力，所以红颜色的运用代表了这座充满活力的小城镇中人们的生活状态，如图 2-37 所示。灰色的大城市和红色的小城镇是一个强烈的视觉对比，一切事物都是灰蒙蒙的，灰色的大高楼，灰色的汽车和灰色的工厂，到处都是闹哄哄的景象，灰颜色的运用正是现代城市的象征色彩，缺乏活力、缺乏生活气息。帽子先生来到漆黑的城市下水道，这里隐藏着城市中最脏、最恐怖的景象。黑颜色象征着一切黑暗和丑陋的事物，帽子先生吓得赶紧逃跑，如图 2-38 所示。绘本的最后，绘者也让本来只有绿色的丛林多了很多新的色彩，多彩的画面告诉读者，其实世界本来就是多彩的，无论外面的世界好与坏，自己心中要充满多彩的力量，快乐地生活。整个绘本通过色彩传达出了绘本的深刻思想，也引起了读者的情感共鸣。

图 2-37 《帽子先生和他的独木舟》选图（1）

《老虎先生来撒野》（如图 2-39 所示）是美国绘本插画家彼得 • 布朗的代表作，是一本哲理性较强的绘本。此绘本的插画设计风格非常独特，绘本的构图设计感很强，颜色的选择也十分

图 2-38 《帽子先生和他的独木舟》选图（2）

图 2-39 《老虎先生来撒野》

讲究。故事中的老虎先生不喜欢被束缚，但他所生活的城市到处都是规则和束缚。有一天，老虎先生想放松一下，他想撒一下野，他脱掉了外衣，放弃了直立行走，并且大声地吼叫，他变成了一只真正的野兽。但是城市里的其他动物都不能接受这样的老虎先生，他只好跑到野外。终于有一天，老虎先生思念起他的家和朋友们，城市里的动物们也开始想念老虎先生，于是动物们重新接受了老虎先生，让他回到了城市里，而城市里的动物们也做出了改变，大家打破了规矩的束缚，终于做回了动物本身的样子。绘者在“束缚”和“自由”的颜色选择上采用了强烈的对比，城市中规规矩矩的动物们运用了单调的灰色，而唯独内心向往自由的老虎先生运用了活泼的橙色，如图 2-40 所示。这样的两种颜色象征着两种生活的状态，并且表现出了老虎先生特立独行的性格特征。绘本的后半部分，老虎先生逃离城市来到野外，画面开始由灰色调变为艳丽的亮色调，也象征着老虎先生脱离了束缚变回了自由的野兽，如图 2-41 所示。

绘本插画中的颜色是传达故事思想内涵的重要元素，绘者在创作插画时要熟知各种颜色的象征意义并且准确地运用，这样不仅能为绘本增添一份设计的美感，还能够深入地传达出绘本的思想。

图 2-40 《老虎先生来撒野》选图（1）

图 2-41 《老虎先生来撒野》选图（2）

第四节 绘制材料产生的美感

读者阅读绘本时不只是阅读其中的文字，同时也会欣赏绘本插画带来的艺术美感。除了上述介绍的造型美感、构图美感和色彩美感，还有几种成就插画设计美感的元素，那就是绘制插画时插画呈现出来的肌理美、材质美和创意美。

一、肌理美

绘本插画的绘制材料由于质地属性的不同产生出的绘制肌理也不同，这种肌理本身就带有一种艺术美感。比如水彩这种绘画材料是用水来调色的，水彩纸的纹理相对较粗，水分越多，纸面中流淌晕染的效果越明显，肌理也会越好看；油画是油性的绘画材料，它需要用调色油来调色，并且油画一般是绘制在油画布上，所以相对于水彩来说，油画的质地厚重，肌理粗糙，有种粗犷的美感；还有木板印刷制作的插画，肌理更加立体，印刷的版画由于油印力度的不同，画面会产生不均匀的纹理，加上刻板上刻出的纹理一同形成了独特的版画肌理；还有中国传统的国画颜料，需要在宣纸上绘制，由于水分较多，颜色的叠加和纸张产生的晕染使得画面呈现出朦胧而湿润的肌理效果。除了传统的绘画材料，现今的计算机绘图也可以使插画家们绘制出理想的画面肌理效果，这些肌理自身的美感带给画面一种特殊的质感，使画面产生了细节和情趣，增加了读者的欣赏乐趣。

下面以几本绘本为例来分析一下插画绘制产生的肌理美。

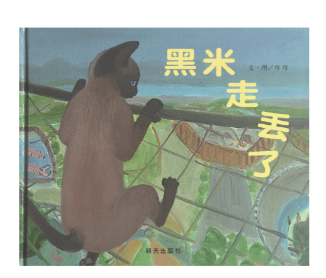

图 2-42 《黑米走丢了》

《黑米走丢了》（如图 2-42 所示）是中国信谊图画书奖获奖绘本，绘者采用的绘制手法是油画绘制。绘本插画中油画的质地厚重，尤其是动物的毛发部分可以感受到油画独特的笔触肌理。这本绘本选择油画作为绘制材料十分符合故事情节，故事发生在动物园里，动物园中的动物较多，动物毛发的刻画使得油画的肌理效果可以很好地发挥出来。整本绘本降低了颜色的纯度和明度使色调变得和谐统一，肌理产生的细节也很丰富，如图 2-43 和 2-44 所示。

图 2-43 《黑米走丢了》选图（1）

图 2-44 《黑米走丢了》选图（2）

中国系列绘本《年》(如图 2-45 所示）是一本用中国国画颜料绘制的绘本。绘本插画根据水墨纸张的材质特点，运用了皴、擦、点、染等丰富的绘制手法，使画面中的笔触感和墨色非常丰富。由于水墨绘制中运用了大量的水分，造成了笔触的叠加和融合，颜色的融合与晕染，使画面产生丰富且自然的肌理效果。这种肌理看似随意，其实是绘者精心设计绘制的，所以，整本绘本既有传统的中国画风格，又有现代的设计美感，如图 2-46 和 2-47 所示。

图 2-45 《年》

图 2-46 《年》选图（1）

图 2-47 《年》选图（2）

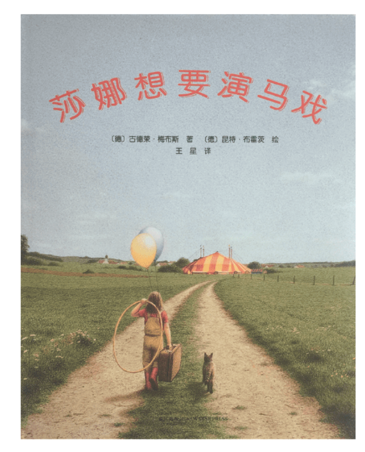

图 2-48 《莎娜想要演马戏》

《莎娜想要演马戏》（如图 2-48 所示）是一本用彩铅和水彩结合绘制的绘本，这两种绘画材料可以细腻地描绘事物的细节，使绘本中的人物和场景显得真实可信。彩铅需要一笔笔地画，笔触之间、颜色和纸张之间都会留有空隙，随着笔触的增多，这种空隙会越来越小，会产生细腻而朦胧的肌理效果，这种肌理效果带给整个绘本插画一种温馨的视觉感受，如图 2-49 所示。

《月亮的味道》（如图 2-50 所示）是一本经典的儿童绘本，绘本插画运用的绘制材料是水彩，画面中刻意运用了褶皱的水彩纸来营造一种有趣的肌理效果。此绘本插画中的构图形式比较简单，试想一下，如果去掉这层肌理效果，可能对于这样的画面效果来说过于简单，缺乏细节。这层肌理的叠加正好使简单的画面有了质感，增加了画面的耐看程度。

绘本《十只小鸟过大河》（如图 2-51 所示）中的插画采用的是炭笔和钢笔绘制，由于笔尖较

笼子里的狮子发出低沉的吼叫，老虎盯着莎娜的猫咪直舔嘴唇。

“嗨，我来了！”她喊道，“我是驯兽高手莎娜。”

“我的狮子早就被驯得乖乖的了。”大个子驯兽师嘟囔着，“别靠笼子太近，这些家伙今天心情很不好，都是鬼天气闹的。想看表演，五点再来。”

“我知道。”莎娜说着，高高举起呼啦圈，“瞧！到时候狮子可以从我的圈圈里跳过去，老虎也行。”

“就那个小圈圈，留给你的小猫咪吧。”驯兽师嘲笑道。旁边的狮子和老虎死死地盯着呼啦圈，喉咙里发出咕噜咕噜的声音，突然大声嘶吼起来。狮子张开血盆大口，露出长长的尖牙，似乎饿得很，想把小猫咪吃掉。莎娜心想，还是走开好。

她决定去找空中飞人。他们一定穿着闪闪发光的银色演出服，在帐篷里的秋千上飞来飞去。

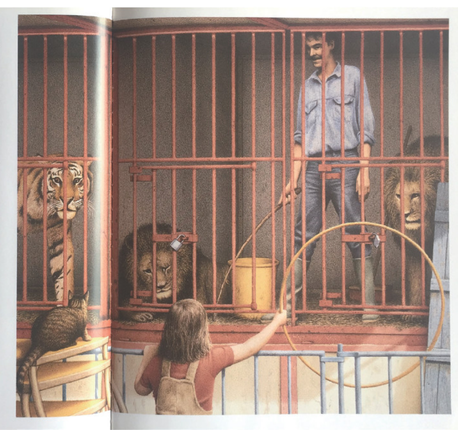

图 2-49 《莎娜想要演马戏》选图

图 2-50 《月亮的味道》

细，画面中的线条根根分明，运用线条的不同排列和组合，使画面形成了不同的纹理效果，有圈圈状的纹理、水波纹状的纹理、网状的纹理和螺旋状的纹理等，绘者用这些纹理在画面中形成黑白灰的色调关系。使整个画面既层次分明又充满童趣，如图 2-52 所示。

图 2-51 《十只小鸟过大河》

图 2-52 《十只小鸟过大河》选图

总之，每一种绘制材料都有自身的肌理美感，绘制绘本插画时要根据故事内容有选择地选用绘画材料，充分发挥绘画材料独特的优势，给画面带来更多的艺术美感。

二、材质美

绘制绘本插画不仅仅是用画笔在纸上画画，任何可以创作出美感图像的材料都可以用来创作插画。传统的插画绘制是用颜料绘制在纸质或布面上，但现在绘本插画的绘制手法已经发展成多材料运用的综合绘制。不同于传统的插画绘制，这种运用综合材料制作的插画多了一份材质的美感。

图 2-53 《门》

绘本《门》（如图 2-53 所示）讲述了一个小男孩助人为乐的故事。绘本插画运用了布类拼贴的手法，画面以灰色调为主，各种灰色的布料和谐地搭配在一起。画面中也有一些明度较高的亮色来打破沉闷的灰色调，使得插画呈现出一种雅致的艺术美感。

布片与布片的连接是不同的线缝制的，细密的线段增加了画面的细节，布片的面积设计得很讲究，能充分表现出室内及室外的

空间感。布料本身的质感增加了画面的细节质感，使画面很耐看。此绘本是一个温馨的小故事，运用布类缝制的手法制作插画非常贴切，布料本身的质感给人带来温暖的感受，再加上故事透露出来的温情，是内容和形式最好结合的典范，如图 2-54 和 2-55 所示。

图 2-54 《门》选图（1）

图 2-55 《门》选图（2）

中国信谊图画书奖获奖绘本《九千九百九十九岁的老奶奶》（如图 2-56 所示）也是一部非常优秀的材料制作绘本。这本绘本有着诗一般的文字，文字中洋溢着对生命的赞美。绘本插画运用了各种各样的纸张拼贴而成。在画面中，每一张纸都有自己独特的纹理和颜色，同色系的纸张拼贴在一起又会产生和谐的艺术美感。绘者精心设计了插画的构图和细节部分，使得画面更加丰富且具有艺术表现力。纸质材料的运用很符合绘本的主题，带给绘本独特的材质美感，如图 2-57 和 2-58 所示。

图 2-56 《九千九百九十九岁的老奶奶》

图 2-57 《九千九百九十九岁的老奶奶》选图（1）

图 2-58 《九千九百九十九岁的老奶奶》选图（2）

图 2-59 《红狐狸和小鸭子》

《红狐狸和小鸭子》（如图 2-59 所示）是德国插画家的作品，绘本的插画设计非常新颖。插画的绘制运用了丰富的材料，有炭笔、色彩颜料还有各种质地的纸张。绘者把这些材料巧妙地按照构图设计结合运用，使画面呈现出生动而丰富的视觉效果。绘本的前三页，绘者运用了土黄色系的各种纸张叠加拼贴出森林里热闹的景象，这样的拼贴方式粗中有细，使画面多了很多层次感和质感。绘本后面的插画中绘者多次运用了叠加拼贴的方式，在纸张上画出红狐狸的形象，并用

黑色的炭笔勾勒出轮廓线，画面中既有面又有线，丰富的视觉元素呈现出独特的艺术美感，如图 2-60 和 2-61 所示。值得一提的是，此绘本的构图设计也十分新颖，绘本前十页采用了对页大构图，从第十一页开始采用了漫画书的分割形式的构图，用方形纸片作为画面“镜头框”一幅幅地表现镜头中的故事。这种分割式构图和对页大构图相互结合，穿插运用，使整个绘本插画充满了设计的趣味性和艺术形式的美感，如图 2-62 所示。

图 2-60 《红狐狸和小鸭子》选图（1）

图 2-61 《红狐狸和小鸭子》选图（2）

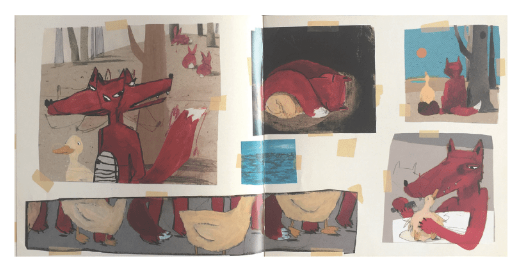

图 2-62 《红狐狸和小鸭子》选图（3）

绘本的创作本身也是一种艺术作品的创作，插画师们不仅要深刻理解绘本故事内容所要表达的思想，还要找到最贴近故事内容又有高度艺术表现力的创作手法，对于插画师来说，这是非常有难度的。现在的绘本创作中青年一代的插画师较多，他们开始探索新材料在插画中的艺术表现形式，并且取得了一定的成效，国内有不少新出版的绘本都有不错的艺术表现力。

三、创意美

现在读者的艺术欣赏水平越来越高，对于绘本插画的创作水准也越来越高，绘本插画的创作不仅绘画质量要高，而且要有一定的艺术美感。绘本插画不仅仅局限在纸上绘画，各种艺术表现形式也参与到插画的创作中来，绘本创作的创意也越来越多，读者也感受到了绘本插画多样的创意美感。

国外的绘本创作中创意绘本的形式丰富多彩，比如“面具书”形式的绘本，绘本插画中设计出两个小圆洞，小读者在阅读绘本的同时可以把眼睛对准小圆洞扮演插画中的形象，寓教于乐。再比如一种镂空刻纸类型的插画绘本也是创意十足，绘本插画是一种纸板刻绘，只留下插画中的主体形象和场景，其余的背景都是镂空的。这种传统的艺术创作手法运用到插画之中又具有了新的设计美感，如图 2-63 所示。

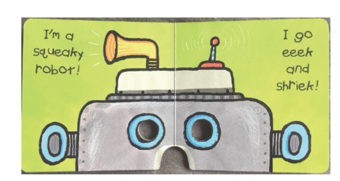

图 2-63　镂空刻纸类型的插画

国内立体绘本是当前比较受儿童欢迎的一种绘本创意形式。翻开绘本的书页，书中的内页插画就会竖立起来，插画中的物体或场景会产生前后的层次，这样看起来像是一个立体的模型。这样的绘本把平面的插画立体地呈现在读者面前，潜移默化地训练了儿童读者的立体图像思维，儿童读者喜欢这种创意形式的书籍，既有阅读的乐趣又有游戏的乐趣，如图 2-64 和 2-65 所示。

图 2-64　立体绘本（1）

图 2-65　立体绘本（2）

“翻翻书”也是低幼年龄层读者喜爱的一种绘本创意形式。书中的插图是双层叠压的，在需要孩子探索的地方做上可以翻开的标记，这样孩子可以翻开上层的插图，看到隐藏在下层的插图,这样的创意形式十分有趣。这种创意形式的绘本多见于科普类型的绘本,通过翻看“小窗口”把小读者探索求知的好奇心调动起来，而且这种方式的学习可以加深小读者对知识的记忆。还有一种适合低幼读者的创意绘本叫作“触摸书”，这种“触摸书”结合了“翻翻书”的形式，又加上了触感的部分。所谓触感的部分就是幼儿通过触摸给幼儿一个触感认知。比如宁夏少儿出版社出版的大自然之旅系列触摸书中动物的皮毛部分用材料做成了仿真的皮毛质感，幼儿在翻看绘本时会用手触摸这些小动物感受到它们皮毛的光滑度和柔软度等，如图 2-66 所示。这样的创意形式是有科学依据的，幼儿时期的孩子需要靠触摸来增加对世界的认知，用眼观看、用手触摸、用鼻子闻和用舌头尝等方式都能刺激幼儿的大脑发育，使他们更加聪明。这种创意和科学相结合的创作理念越来越多地运用在儿童绘本中，为儿童读者带来了美妙的阅读体验。

除了以上介绍的几种绘本创意形式之外还有不少巧思的创意绘本,《眼》(如图 2-67 所示) 是一本获得 2013 年博洛尼亚国际童书展最佳童书奖的绘本。这本绘本的获奖原因不仅仅在于它的创意形式，还在于它是一本孩子能读懂的哲学绘本。绘本用孩子的视角把世界呈现出来，用最简单的话讲道理，全书充满丰富的、有创造力的细节。这本绘本叫作《眼》，但它主要讲的却是失去视力后的状况，说出失明者同样有知觉、有爱、有工作能力，把失明者视作朋友，视作立于天地间的具有完整能力的人，因此又引出一个有哲理的命题 :“看见”的意义是什么？作为

图 2-66 “触摸书”

图 2-67 《眼》

一个哲理性的绘本，绘者的插画设计也与众不同，每一页的插画都有一对人类的眼睛，但翻开这一页读者会发现这对眼睛的外轮廓是镂空的，只是一个类似眼睛轮廓的物体和类似眼球的物体，如图 2-68 所示。文中的文字对应着这些物体，告诉读者失明的人也有感知世界的能力。绘本的最后一句话“不管是看得见的人，还是看不见的人，都可以感受生命中的幸福”表达了绘者美好的愿望，希望社会公平地对待失明的人，也希望失明者不要放弃自我，要更加努力地生活。这本绘本不同于一般的“洞洞书”，它具有哲学意味的巧思设计。

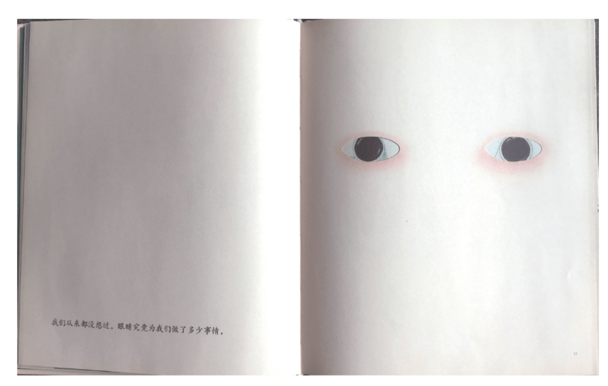

图 2-68 《眼》选图

总之，绘本创作的创意形式丰富多彩，绘本不仅仅是一本带有插图的图画书，更是一本具有创意和设计感的艺术作品。在青年绘本插画家的创作中，更多的创意的设计形式正在涌现出来，读者们也会有机会看到更加有设计美感的绘本作品。

第三章　绘本插画的内容及表达手法

绘本是用图画的形式来讲述故事，所以图画需要完整地表达出故事的内容及隐藏在故事中的思想内涵。不仅图画中的内容需要符合故事情节，而且优秀的插画还会以精彩巧妙的设计来丰富故事内容，带给读者无限的遐想。

第一节　画面中想象与逻辑的表达

绘本故事的内容往往会有想象或幻想的成分存在，那么绘本插画在想象内容上要如何表现画面才能更加贴切、更加有趣味性呢？

我们都看过动画片，有没有觉得影片中的想象或幻想出来的故事很不合理呢？没有，这是因为动画片中的想象存在着“合理的逻辑”，这种“合理的逻辑”是编剧为了剧中天马行空的想象编造的逻辑，观众在观看影片时会把这种逻辑合理化，所以想象的情节也就不觉得荒谬了。绘本插画在表现故事想象部分时也要设定“合理的逻辑”，让读者感受到故事发生的合理性，这样故事中的想象成分才能使读者不产生疑问，顺利接受。

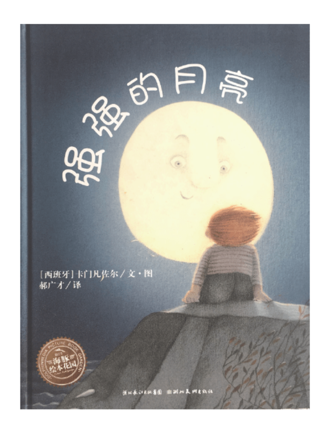

图 3-1 《强强的月亮》

《强强的月亮》（如图 3-1 所示）这本绘本中的故事带有强烈的童话色彩。故事讲述的是一个叫强强的小男孩和他的父亲生活在大海边的峭壁上，有一天父

亲出海打鱼，被海上的风暴掀翻了渔船，父亲的灵魂也沉到了深深的海底。强强请求月亮的帮助，月亮告诉强强要足够勇敢才能把爸爸的灵魂找回来，于是，在月亮的帮助下，强强跳进深深的大海从一条章鱼的手里夺回了爸爸灵魂。

绘本插画是这样处理故事内容中幻想部分的。强强爬到了老柏树的顶端把月亮轻轻抱下来后，天空出现了一个空洞，这个空洞是月亮在夜空中的位置，如图 3-2 所示。之后的好几页插画中这个空洞一直存在，直到月亮帮助强强找到爸爸的灵魂后升回了空中才填补了夜空中的空洞，如图 3-3 所示。绘者把月亮挂在天空转化为真实的“挂”，月亮被取下来可以再挂上去，在故事中这种“合理的逻辑”真实存在，强强生活的世界里月亮就是这样存在的。对于读者来说，绘者这样的处理是符合生活认知的，尤其是儿童读者，他们的头脑中对物体的整体与局部有着一定的认知，认为从一个物体上取下的东西可以再重新安装上，所以，他们对书中的想象逻辑是可以接受的，并且觉得这样的处理很有趣。

图 3-2 《强强的月亮》选图（1）

图 3-3 《强强的月亮》选图（2）

《老虎来喝下午茶》（如图 3-4 所示）是英国绘本画家朱迪斯·克尔的经典作品。故事内容有着童趣般的想象和温馨友好的气氛，故事中索菲和妈妈乐观包容的生活态度也值得读者们学习。故事讲述了一只大老虎来索菲家讨要下午茶的经过，这只老虎毫不客气地吃掉了妈妈准备的下午茶，并且到索菲家的厨房里吃光了所有的食物、喝光了所有的水。画面中大老虎不停地吃喝，而索菲并没有生气，她的动作表现出对老虎的包容，她似乎很喜欢这位不速之客。读者看到这里也会有一个疑问？大老虎来到索菲的家里，为什么她和妈妈都不害怕呢？按照客观的逻辑分析，人类对凶猛的动物应该会很害怕，而书中索菲一家的表现如此平静，这

个疑问的答案随着阅读会慢慢解开。绘本的最后讲到大老虎走后，家里什么吃的、喝的都没有了。爸爸下班回家得知此事，并没有生气，而是领着索菲和妈妈去了餐馆，一家人快快乐乐地享受了一顿丰盛的晚餐。第二天早上，索菲和妈妈去超市买了很多吃的东西，还买了一大罐虎粮，以备老虎再来喝下午茶，如图 3-5 所示。此时，读者的疑问解开了，原来在索菲生活的世界中超市里就能买到虎粮，说明老虎和人类的关系非常融洽，所以索菲一家人并没有表现出紧张和惊恐的状态。绘者通过故事和画面的表达传递给读者这个想象世界的“合理逻辑”。读者读过此绘本后也能更加深入地体会作者的创作理念，被索菲一家的包容和乐观的生活态度所感染。

图 3-4 《老虎来喝下午茶》

图 3-5 《老虎来喝下午茶》选图

《朱家故事》也是一本现实和想象结合得很好的绘本。故事一开始介绍了朱先生的一家，并由朱先生一家的日常生活开始讲述。绘本中朱先生和两个儿子的生活状态是用整幅对页的插画表现的，而朱太太的生活状态是多个小画面呈现出来的，每个小画面中朱太太都在做着不同的家务活，如图 3-6 和图 3-7 所示。这样的设计形成了鲜明的对比，凸显了朱先生和兄弟俩衣来伸手、饭来张口的生活状态和朱太太忙碌而劳累的生活状态，为绘本中的想象部分做了充分的铺垫。

图 3-6 《朱家故事》选图（1）

图 3-7 《朱家故事》选图（2）

突然有一天朱太太离家出走了，留下了一张纸条“你们是猪”。插画的画面进入了想象部分，朱先生和兄弟俩都变成了粉嫩嫩的大胖猪，家里的小狗也长出了猪一样的鼻子，甚至连家里的器具都是猪头的形状，整个家已经变成了“猪窝”，如图 3-8 和图 3-9 所示。由于绘本故事前面

做了充分的铺垫，读者对朱太太已经非常同情，所以看到此处朱先生他们的变化并没有感到突兀，反而会对朱太太的出走表示“赞同”，对绘者由现实画面转向想象画面的逻辑思维自然而然地接受了。绘本最后又回到了现实，朱先生和兄弟俩意识到了自己的懒惰，向朱太太来认了错误并帮助她一起干家务，他们又变回了人的模样。现实到想象，再由想象到现实的逻辑转变在此绘本中处理得十分巧妙和自然，绘者能够洞察读者的心理并对故事和画面加以铺垫，让读者的心跟着画面自然的过渡，顺理成章的接受了“合理的逻辑”。

图 3-8 《朱家故事》选图（4）

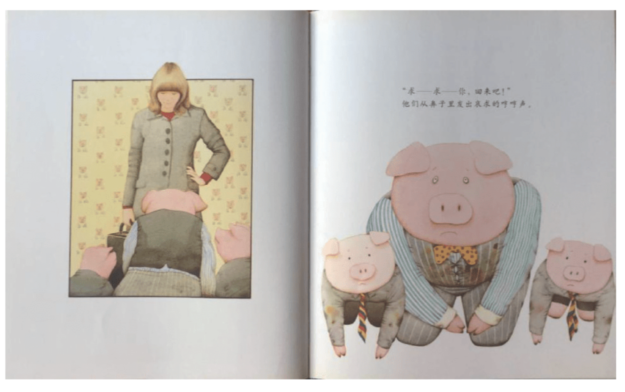

图 3-9 《朱家故事》选图（5）

总之，绘本插画可以在故事想象的基础上设计出更加有趣味性的画面，跳脱客观的逻辑建立新的逻辑需要找到恰当的方式，这样才能让读者感受到阅读绘本的乐趣并感同身受地理解绘本传达的主题和思想。

第二节　画面中时间与空间的表现

绘本的页数通常在 15~20 页，在有限的画面中表现一个完整的、丰富的故事是非常困难的。有些绘本的故事内容有着明确的时间段和多个空间的变换，这就需要画面中表现出时间的流逝和空间的转变。为了不让画面显得平淡无奇，聪明的绘本画家也会运用一些特殊的表现形式。

在同一画面中表现时间的流逝和空间的变化是绘本插画中非常巧妙的设计形式。在经典绘本《小房子》的环衬页中有这样一幅对页插画，画面被横线分割成均等的上中下三个横幅画面，每一幅画面中都是小房子坐落的环境空间，一眼看上去似乎没有什么区别，但是当读者仔细观看就会发现绘者的意图。从第一个横幅画面的左边开始小房子前面的路上有一个骑马的行人，从这个人的衣着来看似乎年代久远，往右依次观看，小房子前面的路上出现了四轮马车、古老的自行车、改进的自行车、蒸气四轮车、蒸气汽车、敞篷车、电车、各种各样的老爷车和大货车；空间环境也发生了变化，小房子周围的果树渐渐消失，取而代之的是一排排的房子和电线杆，最后的画面中小房子的周围高楼林立，车水马龙，如图 3-10 所示。三个横幅画面就像电影胶片一样让读者感受到了时代的变迁。此幅环衬插画概括了整本绘本的内容，为读者开启正文的阅读做了很好的铺垫。

图 3-10 《小房子》选图

在绘本《100 万只猫》中，绘者也用了这种表现形式。在一幅对页插画中，蜿蜒崎岖的山路上老爷爷由远及近走来，在他的身后跟着无数只猫，猫群的数量仿佛越来越多，老爷爷已经抱不住那么多猫了，如图 3-11 所示。画面中有透视感的空间表现出老爷爷漫长的行走时间，同一幅画面十分巧妙地表现出了时间和空间的变化和延续。

图 3-11 《100 万只猫》选图

绘本《爷爷一定有办法》中运用了另外一种巧妙表现时空的设计形式。绘本中有两条故事线，一条是约瑟一家的生活故事，另一条则是小老鼠一家的生活故事。在绘本中，这两部分故事内容被安排在同一个画面中，绘者把画面分割成两个部分，面积较大的上半部分用来表现约瑟一家的生活场景；面积较小的下半部分用来表现小老鼠一家的生活场景。这样的分割方式非常符合客观逻辑，人类生活在地面上，老鼠生活在地面下，分割的画面仿佛把整栋房子横面截开，敞开在读者面前，读者就像观看着一场室内话剧，观看着地上约瑟一家和地下小老鼠一家随着时间的流逝生活中的种种变化。

绘本中通过一件蓝色的小毯子联系起了约瑟一家和小老鼠一家，随着约瑟的长大，蓝色的小毯子被爷爷改造成了小外套、小背心、小领带、小手帕等物品，蓝色的布料越来越小，反而在地下的小老鼠一家捡到了越来越多的蓝色布料，布置出了温馨的小家，如图 3-12 和图 3-13 所示。一块蓝色的布料表现出了两个家庭生活的智慧以及温馨平和的生活气氛，画面中同一时间下的不同空间的表现也使读者耳目一新，充满了阅读的乐趣。

绘本中时间和空间的表现形式一直是绘者着重考虑的问题，巧妙的设计形式能更好地表达故事内容，甚至能延伸出更加有趣味性的内容；巧妙的设计形式还能增加插画的艺术美感，增加读者的艺术鉴赏力。总之，在绘本插画的创作中，插画家们都在不遗余力地追求着内容与形式的平衡和创新。

图 3-12 《爷爷一定有办法》选图（1）

图 3-13 《爷爷一定有办法》选图（2）

第三节 画面中趣味细节的展现

好的绘本之所以耐人寻味，还因为它在绘本插图中设计了很多细节，这些细节隐含了很多信息，等待着读者去发现、去感悟。

绘本插画中的细节设计是故事内容的一部分，它对绘本故事有着“锦上添花”的作用，它不一定出现在文字中，但却是正文文字的延伸，引领着读者对正文内容向更宽广的领域扩展，增加了读者的想象力和理解力。插画中的细节设计是画面构图设计的一部分，绘者在绘制插画时对细节如何安排应该胸有成竹，在既不破坏画面整体构图设计的情况下又让读者能够发现它是一个非常重要的问题。

优秀的绘本画家很善于利用画面细节给读者制造阅读的惊喜，安东尼·布朗就是一位成功运用画面细节的绘本画家，他的绘本作品有着非常耐看的故事情节，他独一无二的超现实插画设计开创了另一个想象空间。他的代表作品中无不体现着有趣的细节设计，比如《我爸爸》《我妈妈》《隧道》《谁来我家》《大猩猩》《朱家故事》等绘本作品中都有着精彩的、值得回味的细节。

在绘本《我爸爸》和《我妈妈》中,有非常多超出故事正文的有趣的细节设计。比如绘本《我爸爸》中，在爸爸能跨过月亮的画面中，有着生动的设计，会跳跃的碗和勺子，在描写爸爸吃得像马一样多的画面中，爸爸的头被形象地画成了一只正在享用美食的马头，而爸爸坐的椅子腿却被画成马的蹄子；在爸爸能走钢丝绳索的画面中，爸爸头上的云被设计成了一顶“皇冠”的形状，如图 3-14 所示。绘本《我妈妈》中也有类似的细节设计，比如，妈妈能把什么都养得很好的画面中，绘者设计了各种各样的花朵,有小鱼式的、有杯子式的、有水果式的，还有纽扣式的。表现孩子感受到妈妈的舒适的画面中，绘者把妈妈比喻成一只舒适的大沙发，大沙发的沙发脚正是妈妈穿的粉红色拖鞋。

图 3-14 《我爸爸》插图

在绘本《大猩猩》中，安东尼·布朗展

现出了他独特的智慧及幽默的细节设计。首先，从绘本的封面插画中我们就能找出很多有意思的设计细节。在剪影般的背景中读者会观察到每扇透光的窗户里都有些好玩的小人物，左边的楼顶上还有只超级大猩猩正在和战斗机大战，让读者想起了电影《金刚》中的镜头。绘本中，绘者精心设计了安娜家里的摆设物品，比如墙面上的绘画作品《蒙娜丽莎》被巧妙地换成了“猩猩版本”；墙角的布娃娃在看到玩具大猩猩变大后惊讶的表情；还有安娜床头台灯上的图案，前一页中灯上的图案是大猩猩们手拉手跳着舞，后一页中灯上的图案就变成了大猩猩们高举着手跟变大的玩具大猩猩打招呼，如图 3-15 所示，这样有趣的处理仿佛更加符合故事情节。在绘本的后面几页，大猩猩带着安娜去看电影，电影中的超人也是“猩猩版”的，如图 3-16 所示，电影画面中的“自由女神像”也是“猩猩版”的，这样的设计既符合安娜的梦境，又有超现实主义的艺术风格。

图 3-15 《大猩猩》选图（1）

图 3-16 《大猩猩》选图（2）

《谁来我家》讲的是一个单亲女孩，由不能接受爸爸重组家庭，到敞开心扉与对方分享彼此的一段心路历程。安东尼·布朗的超现实主义的绘画语言在这本绘本中随处展现。

在绘本的一开始“超现实主义”的绘画语言并没有出现。凯蒂和爸爸在一座大房子里过着安稳的生活，父女两个人的生活安宁平静，他们一起看电视，一起到海边看海，是一个温馨的父女世界。绘本的第二页大面积的红墙砖充满了整个画面，窗子中的色调绘者运用了互补色绿色，红绿的强烈对比仿佛预示着平静的生活即将掀起波澜，如图 3-17 所示。随着故事的发展，怪异的画面开始出现。当凯蒂和爸爸搭乘火车去看望住在另一个城镇的妈妈时，插图中呈现出了超现实主义的画面，凯蒂和爸爸所在的站台和桥洞那边的环境景色不一致，桥洞那边的世界阳光明媚、蓝天白云、碧草如茵，而站台这边的世界灰暗阴沉、乌云蔽日，令人感到阴冷压抑，如图 3-18 所示。同一片天空却被桥洞分割成两个部分，是绘者精心设计的“心理感受”，凯蒂向往着火车能把她带到有妈妈的美好世界中，那个世界是闯过桥洞的另外一端，也象征着单亲家庭其实是很孤单和寂寞的。

图 3-17 《谁来我家》选图（1）

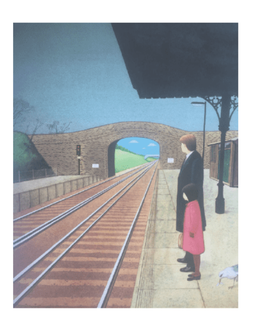

图 3-18 《谁来我家》选图（2）

从这一页开始超现实主义的绘画语言充满了画面的每个角落，为读者开启了想象的大门。玛丽和肖恩出现在了凯蒂的世界，凯蒂的世界突然充满了艳丽的色彩和神奇的景象，如图 3-19 所示。接下来，肖恩的恶作剧仿佛充满了整个画面，随处可见令人捧腹的笑点，如华丽的旋转木马上有很多有意思的细节，胖胖的女人身上扛着一只绿色的大鳄鱼，她骑乘的木马的马蹄上还穿着高跟鞋；乘坐木马的人中还有只隐蔽的大猩猩，如果不仔细看很难发现它；旋转木马的上方插着很多国旗，其中还有混在国旗中的一条红点黄底的裤衩。再翻阅后面的插画读者会看到更多的不可思议的细节设计，这些充满着“肖恩恶作剧”式的设计使观众觉得新奇有趣，又

很符合故事中凯蒂混乱的生活状态。在凯蒂和爸爸、肖恩、玛丽用餐的画面中，东西零乱地摆放在桌面上和地板上，有些东西的出现甚至让人毛骨悚然，比如桌面上的骷髅头纸盒、爬行的蛇、地面上的假牙、一只耳朵、一根断掉的手指、弹簧眼球等，如图 3-20 所示，读者们在了解了故事内容后并没有感到特别紧张，因为故事中肖恩喜欢搞恶作剧，这些恐怖的东西好像是肖恩用过的道具，和绘者的超现实主义绘画语言正好重叠在一起，分不清这是真实的存在还是绘者有意的设计。但在后面一页的海滩画面中，绘者延续了这种设计，超现实绘画语言表现得更加直接。海面上直接跑着一辆双层巴士，左边的海面上伸出一根手指山；海滩上的景象更加荒诞，一位在沙滩上晒太阳的女士胸部竟然放着两枚荷包蛋；右下角小男孩的潜水面罩里还有条小鱼在游动；仔细观看沙滩上还有只鲨鱼的背鳍在快速地滑动，仿佛鲨鱼就在沙子里面。这幅画面中的凯蒂是一个唯一没有色彩的人，她穿着一身黑色的泳衣背对着读者，和这个彩色的沙滩格格不入，虽然看不到她的表情但读者能感受到她的失落。

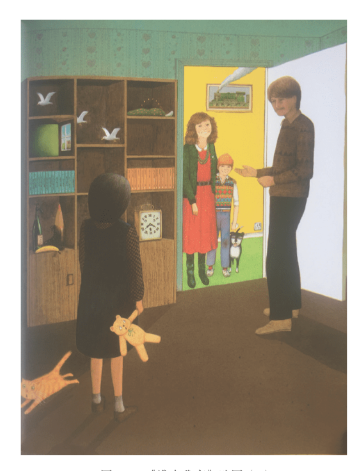

图 3-19 《谁来我家》选图（3）

图 3-20 《谁来我家》选图（4）

终于凯蒂把自己的想法和爸爸说了，她不喜欢和玛丽、肖恩分享她的家，爸爸尊重了她的选择，凯蒂的生活又恢复了往日的平静，画面的色彩又变回了淡淡的灰冷色调，没有了超现实主义的绘画语言，画面平淡而简单，但是凯蒂回忆肖恩恶作剧的一页插画中，回忆的部分色彩鲜艳和现实中灰色调的凯蒂形成了鲜明的色彩对比，这说明了凯蒂心中起了一些变化，她开始

想念肖恩在家的那段快乐时光。画面最后一页的插画是爸爸带着凯蒂来找玛丽和肖恩，在画面中又呈现出了色彩斑斓的超现实主义世界，也预示着凯蒂新生活的开始，如图 3-21 所示。还有一处有趣的细节就是绘本的最后以凯蒂的玩具小熊作为结束，这只小熊在之前的画面中出现过，是凯蒂喜爱的玩具，这只小熊在最后的画面中戴上了肖恩的搞怪面具，样子憨态可掬，这有趣的提示点告诉读者凯蒂已经接受了玛丽和肖恩带来的新的生活状态。

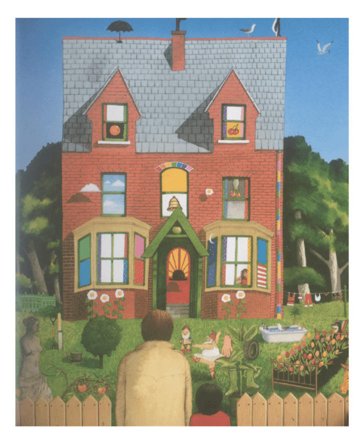

图 3-21 《谁来我家》选图（5）

安东尼·布朗的绘本的插画风格别具一格，细节表现也十分充分并且趣味十足，还有很多绘本插画师的作品也相当注重细节的表现，比如绘本《疯狂星期二》的作者大卫·威斯纳，他的绘本也充满了超现实主义的神奇色彩，画面写实性更强，注重画面的空间表达。他的代表作品《疯狂星期二》《三只小猪》《7 号梦工厂》都是很有画面趣味性的绘本。

现代年轻的绘本插画师在绘制绘本插画时还会在绘制的质感上增添细节，增加画面的吸引力。比如加拿大很有才气的绘本画家乔恩·克拉森，他的作品《我要把我的帽子找回来》《这不是我的帽子》《穿毛衣的小镇》《黑暗》（见图 2-14）等作品，故事内容简单但富有哲理性，画面风格也是独树一帜。他的插画注重形式感的构图，色彩处理偏灰色调，在这灰色调中会有绘画质感上的处理，使画面看起来并不单一枯燥，有种细节的美感。比如他的绘本作品《黑暗》，画面是以光影照射到室内呈现出的立体空间作为构图，但是乔恩·克拉森有意地回避空间的立体感，把空间设计成平面的剪影效果，大量运用了“线”这一绘画元素，起到了很好的效果。画面质感处理得非常细腻，除了光影呈现出的色彩变化，绘者还运用了类似点撒墨点的手法，让墙壁和地板呈现出一种老旧和神秘的质感。木制楼梯的质感表现上，绘者运用计算机叠加上水彩氤氲的肌理效果，增加了画面的耐看程度，如图 3-22 和图 3-23 所示。

绘本插画的创作过程中，绘者在大体构思了插画构图和色彩之后，更多的精力就是考虑画面中的细节表现，细节决定插画的生命力。一本畅销的绘本不仅在于故事内容的优秀，还在于它带给读者艺术美感的体验，而美感体验就隐藏在这画面的细节之中。

图 3-22 《黑暗》选图（1）

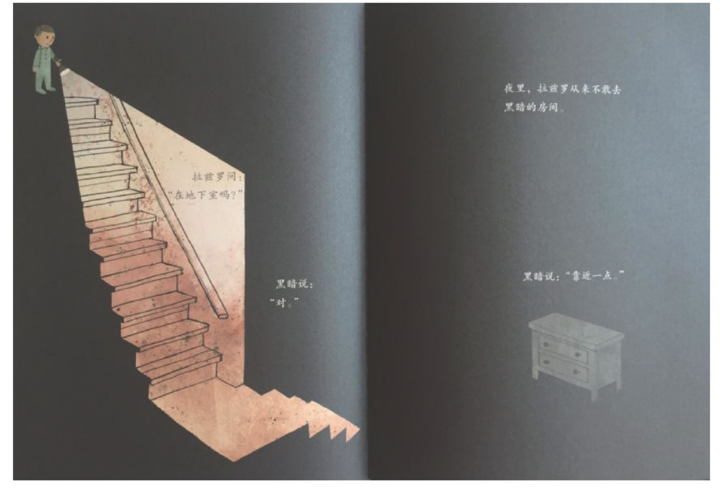

图 3-23 《黑暗》选图（2）

第四章　绘本页面的设计形式与绘本的装帧设计

绘本本身就是一种设计类型的书籍，因为它不像传统的书籍那样以文字为主，页面较小，它是需要依靠插画表达文字的书籍，所以，它对页面的面积是有要求的，对页面之间的安排也有一定的设计需求。此外，绘本的整体书籍装帧也需要精心设计，尤其是现代的儿童绘本，为了引起小读者的观看兴趣，出版商在绘本装帧设计上下足了功夫。

第一节　页面的设计形式

绘本的页面设计形式是指从绘本整体看每一页画面之间的连接方式以及绘本整体呈现出来的页面节奏感。

绘本的内页插画分为半页插画和整页（一个对页）插画，有些绘本是由半页插画和半页文字组成一个整对页，也有些绘本文字和画面同时呈现在一个对页上，依据故事内容绘者需要选择不同的插画呈现方式。在多数儿童绘本的页面设计中，绘者始终依照故事发展来安排画面的叙事节奏，一页页翻看的画面也是呈现出一种平行递进的状态展开故事。

《小蓝和小黄》和《好饿的小蛇》这两本绘本的故事内容都很简单，文字也不多，下面我们来对比一下它们的页面排列方式。《小蓝和小黄》这本绘本的画面非常简单，绘者用不规则的色块呈现出了故事的内容和故事中的人物关系。插画运用了半页插画的形式，依次递进讲述故事的内容，每一幅插画之间没有过多的联系，由于画面中都是色块的组合，所以绘者在整页构图上也注意了色块的位置排列。在《好饿的小蛇》这本绘本中绘者采用了整页插画的表现方式，一个对页表现一幅完整的画面，小蛇由画面的右侧入画，一直往左爬行，如图 4-1 所示。一页页往下翻，读者会发现小蛇始终在向左爬行，它一路上发现了很多好吃的，绘者采取的这种对页

展现画面的方式仿佛是一条长长的路让小蛇不停地走下去。

图 4-1 《好饿的小蛇》选图

绘者如何选择正确的页面设计形式呢？这就需要绘者认真地考虑故事内容和画面的关系之后，选择一种既能充分展现画面又能安排好文字的页面形式。比如绘本《卡夫卡变虫记》中，故事内容较多，文字也较多，在有限的横排版式页面中如何安排画面和文字呢？绘者采用了半页插画和整页插画相结合的方式。在整页插画中，绘者放置的文字较少，大段的文字和半页插画结合成一个整页，为了不让半页插画中的文字页太单调，绘者在文字的上方或下方点缀了小幅的故事插画，这些小插画既呼应了对页的插画又装饰了版面，设计得十分巧妙，如图 4-2 和图 4-3 所示。整个绘本呈现出来的页面设计很有节奏感，使读者阅读起来非常有趣味性。

图 4-2 《卡夫卡变虫记》选图（1）

图 4-3 《卡夫卡变虫记》选图（2）

绘本《影子》（如图 4-4 所示）是韩国绘本插画家苏西·李的作品，她的作品在页面设计上非常用心，页面设计和故事内容可以很好地融为一体。《影子》是横向画面，翻看绘本时是上下翻动，为什么要这样设计呢，读者在翻看绘本内容后就会恍然大悟。原来这本绘本讲述的故事是一个小女孩在家里的储藏室里玩影子游戏，画面以整页插画的形式呈现，但是是上下页面的分割，上面的页面中呈现出小女孩在储藏室的情景，下面的页面是储藏室中物体投在地面的黑色的影子。前几页的画面中，女孩的影子游戏让读者读懂了画面的故事内容，如图 4-5 所示。细心的读者会慢慢发现后面的画面中，绘者开始在下面页面的影子中增添了想象的部分，仿佛是小女孩沉浸在自己的想象世界中。上页储藏室里的物品越来越少，下页影子世界中的景象越来越多，越来越离奇，绘者慢慢地给影子世界增添了一层黄色的底色，好像月光下的影像一般，如图 4-6 所示。下页的影子终于冲破了分割点冲向了上页，整个对页画面都成为影子的世界，此时整个绘本的节奏达到高潮。在影子的世界里小女孩和小动物们尽情地玩耍嬉戏，绘者用了 5 个对页来描绘这个美妙的想象的世界。绘本的最后画面中出现了唯一的一句文字"该吃晚饭了"，画面又分割成上页储藏室下页影子的结构了。整个绘本的节奏感很明确，绘本的首尾呼应，即使没有文字的说明这个故事内容表达得也相当完整。

图 4-4 《影子》

总之，绘本页面的设计形式是绘本故事的外衣，设计感好的外衣能令故事内容锦上添花，同时也让读者赏心悦目。

图 4-5 《影子》选图（1）

图 4-6 《影子》选图（2）

第二节　绘本的装帧设计

绘本的装帧设计是绘本的外观呈现。在书店的货架上会看到各种各样的绘本，大的小的、宽的窄的，还有异形样式的绘本。绘本从大小上分为小开本绘本和大开本绘本，小开本绘本一般是为幼儿设计，因为幼儿的手小，小开本的设计方便他们拿在手里阅读。比如国外早期的绘本《彼得兔的故事》（14.5 厘米 ×11 厘米）、“米菲”系列绘本故事，都是小开本的典范。

绘本还可以分为横向开本和竖向开本，大部分的绘本都是这两种开本方式。绘本分为左翻页和右翻页翻阅方式，左翻页和右翻页并非简单的书页顺序问题，它决定了阅读的方向和图画的设计方向。

还有一种异形开本的绘本比较少见，这种异形开本的装帧设计比较新颖，往往能令读者眼前一亮，激发他们的阅读兴趣。异形开本的设计形式也是根据画面故事的需要来确定的，比如绘本《树真好》和《北冥有鱼》（如图 4-7 所示），两本绘本都属于异形开本，《树真好》是竖向画面，《北冥有鱼》是横向画面。《树真好》的画面中都会有高高的大树，绘者为了表现树的高大和与人类的高低对比，选择了纵向高度较高的页面，这样的设计能充分表达出故事的内容。《北冥有鱼》的装帧设计十分符合绘本的故事内容，这个故事是一个梦境，狭长的横幅画面，用对

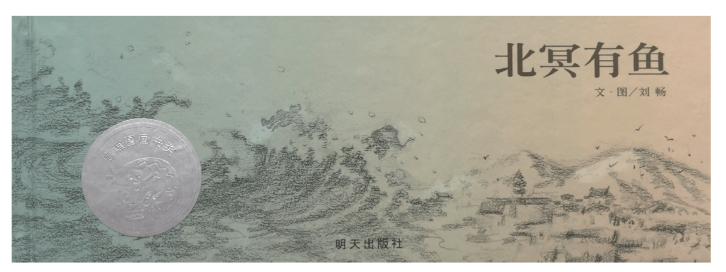

图 4-7 《北冥有鱼》

页插画的方式描绘出梦境中的情境，人物和大鱼在画面中都是出画截图式的存在方式，绘者有意塑造出一种半睁半闭的睡梦状态中看到的画面景象，让读者跟着自己塑造的梦境感受画面的朦胧和壮观。

绘本的装帧设计除了开本的形式不同，还有很多独特的、新颖的装帧设计，比如折页绘本和立体绘本。现今的绘本市场中，折页绘本和立体绘本的数量不是很多，折页绘本的形式有些像古代中国画用的册页，拉开绘本的封皮绘本图画就像一幅长卷展现在读者面前。立体绘本多数是国外的绘本，中国国内目前也有了一些立体绘本的创作形式，由于立体绘本制作较为复杂，对绘者的创作要求较高，所以国内的立体绘本质量稍逊于国外的立体绘本。此外，还有一些特殊类型的装帧设计，比如洞洞书、触摸书等类型的绘本，这些书针对 0~3 岁的幼儿读者，注重感官的训练，是具有功能性的绘本。

绘本的装帧设计对于表现绘本故事内容和宣传绘本方面都有着重要的作用，所以，一部绘本问世之前要精心地进行装帧设计。

绘本的装帧设计涉及书籍的装帧设计这一门专业的学科，要想更加深入地了解专业知识需要不断学习，慢慢积累提高。

第五章　经典绘本推荐

第一节　国外经典绘本

1.《猜猜我有多爱你》 文 / 山姆・麦克布雷尼　图 / 安妮塔・婕朗

2.《母鸡萝丝去散步》 文・图 / 佩特・哈群斯

3.《小蓝和小黄》 文 • 图 / 李欧 • 李奥尼

4.《小黑鱼》 文 • 图 / 李欧 • 李奥尼

5.《田鼠阿佛》 文 • 图 / 李欧 • 李奥尼

6.《好饿的毛毛虫》 文 • 图 / 艾瑞 • 卡尔

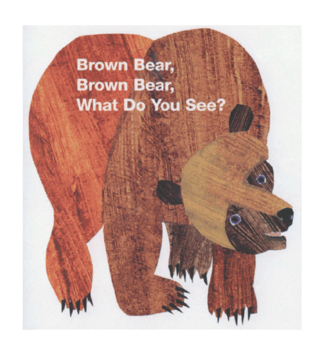

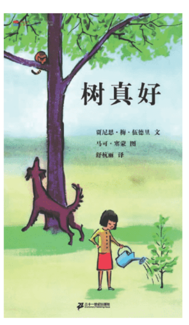

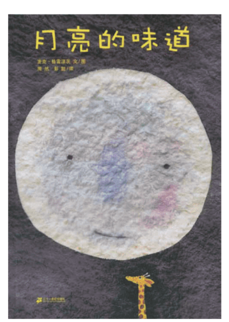
7.《棕熊，棕熊，你在看什么？》 文・图 / 艾瑞・卡尔

8.《树真好》 文 / 贾尼思・梅・伍德里　图 / 马可・塞蒙

9.《月亮的味道》 文・图 / 麦克・格雷涅茨

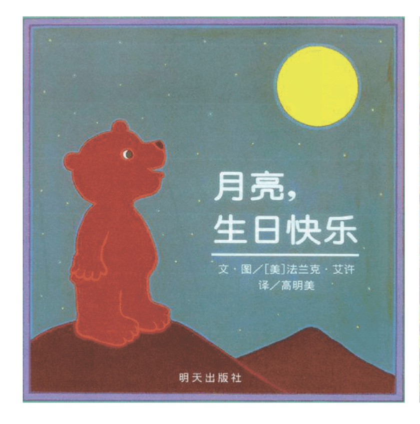

10.《月亮，生日快乐》 文・图 / 法兰克・艾许

11.《三只山羊嘎啦嘎啦》 整理 /P.C. 阿斯别约恩森　J.E. 姆厄　图 / 玛夏・布朗

12.《拔萝卜》 编写 / 阿・托尔斯泰 译写 / 内田丽莎子 图 / 佐藤忠良

13.《100 万只猫》 文・图 / 婉达・盖格

14.《彼得兔的故事》 文・图 / 毕翠克丝・波特

15.《爱花的牛》 文 / 曼罗・里夫 图 / 罗伯特・劳森

16.《雪人》 文 · 图 / 雷蒙 · 布力格

17.《活了 100 万次的猫》 文 · 图 / 佐野洋子

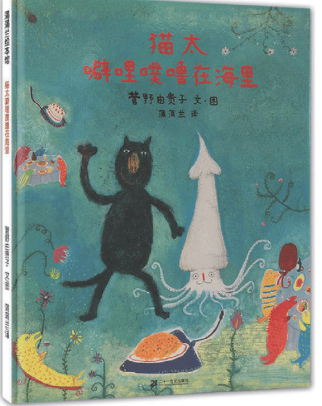

18.《五岁老奶奶去钓鱼》 文 · 图 / 佐野洋子

19.《猫太噼哩噗噜在海里》 文 · 图 / 菅野由贵子

20.《我爸爸》 文・图 / 安东尼・布朗

21.《我妈妈》 文・图 / 安东尼・布朗

22.《大猩猩》 文・图 / 安东尼・布朗

23.《隧道》 文・图 / 安东尼・布朗

24.《谁来我家》 文 · 图 / 安东尼 · 布朗

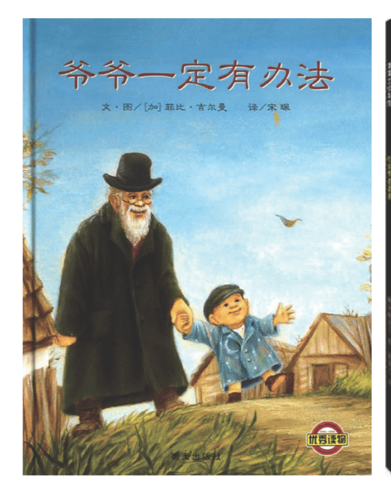
25.《朱家故事》 文 · 图 / 安东尼 · 布朗

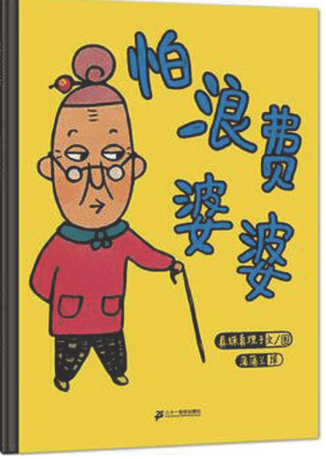

26.《爷爷一定有办法》 文 · 图 / 菲比 · 吉尔曼

27.《怕浪费婆婆》 文 · 图 / 真珠真理子

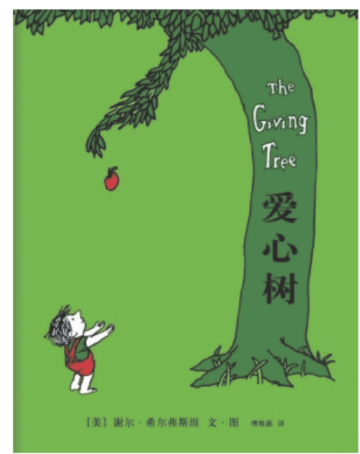

28.《小皮斯凯的第一次旅行》 文・图 / 二木真希子

29.《爱心树》 文・图 / 谢尔・希尔弗斯坦

30.《小房子》 文・图 / 维吉尼亚・李・巴顿

31.《在森林里》 文・图 / 玛丽・荷・艾斯

32.《莎莉，离水远一点》 文・图 / 约翰・伯宁罕

33.《莎莉，洗好澡了没？》 文・图 / 约翰・伯宁罕

34.《和甘伯伯去游河》 文・图 / 约翰・伯宁罕

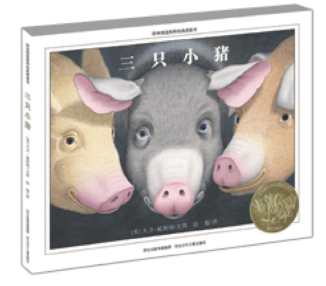
35.《爷爷有没有穿西装？》 文 / 阿梅丽・弗里德　图 / 雅基・格莱亚

36.《三只小猪》 文・图 / 大卫・威斯纳

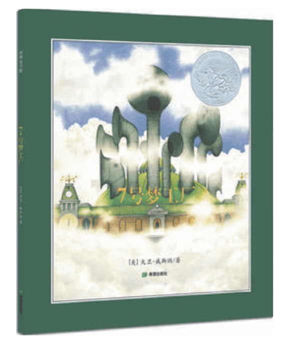
37.《疯狂星期二》 文・图 / 大卫・威斯纳

38.《7 号梦工厂》 文・图 / 大卫・威斯纳

39.《海底的秘密》 文・图 / 大卫・威斯纳

40.《好饿的老狼和猪的小镇》 文・图 / 宫西达也

41.《1 只小猪和 100 只狼》 文・图 / 宫西达也

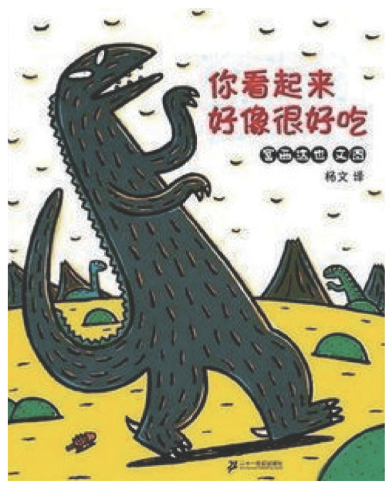

42.《怀念的味道》 文 · 图 / 宫西达也

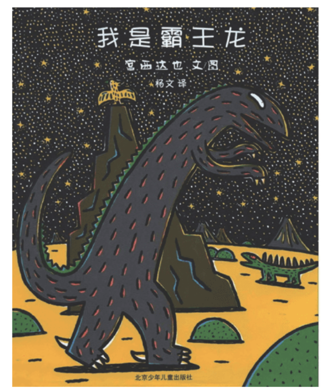
43.《你看起来好像很好吃》 文 · 图 / 宫西达也

44.《我是霸王龙》 文 · 图 / 宫西达也

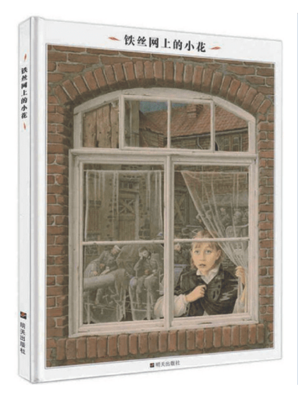
45.《好饿的小蛇》 文 · 图 / 宫西达也

46.《铁丝网上的小花》 文 / 克里斯托夫・格莱兹 图 / 罗伯特・英诺森提

47.《黎明》 文・图 / 尤里・舒利瓦茨

48.《落叶跳舞》 文・图 / 伊东宽

49.《野兽出没的地方》 文・图 / 莫里斯・桑达克

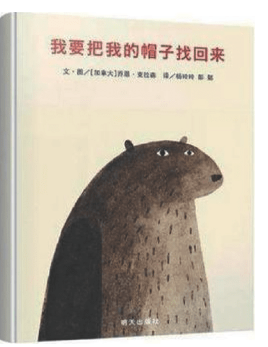

50.《这不是我的帽子》 文・图 / 乔恩・克拉森

51.《我要把我的帽子找回来》 文・图 / 乔恩・克拉森

52.《黑暗》 文 / 雷蒙・斯尼奇　图 / 乔恩・克拉森

53.《穿毛衣的小镇》 文 / 麦克・巴内特　图 / 乔恩・克拉森

54.《老虎来喝下午茶》 文・图 / 朱迪斯・克尔

55.《眼》 文・图 / 伊娃娜・奇米勒斯卡

56.《帽子先生和他的独木舟》 文・图 / 热罗姆・吕利耶

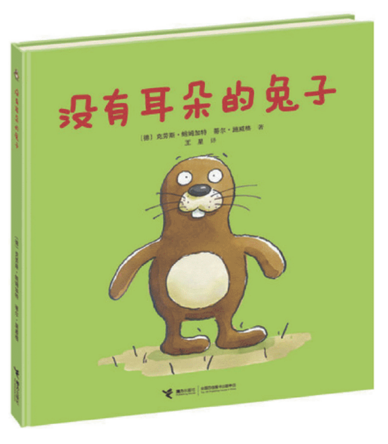
57.《一寸虫》 文・图 / 李欧・李奥尼

58.《没有耳朵的兔子》 文·图/克劳斯·鲍姆加特　蒂尔·施威格

59.《不一样的卡梅拉》系列　文/克利斯提昂·约里波瓦　图/克利斯提昂·艾利施

60.《好朋友》 文·图/赫姆·海恩

61.《石头汤》 文·图/琼·穆特

62.《一棵知道很多故事的树》 文·图 / 伊势英子

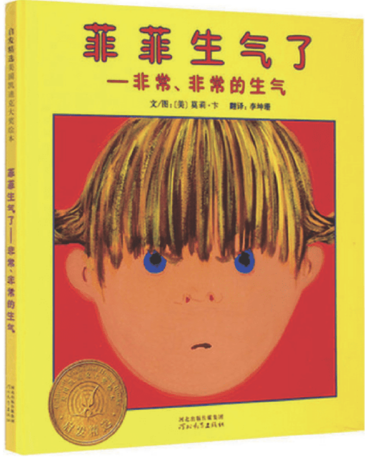
63.《瓶子里的心》 文·图 / 奥利弗·杰夫斯

64.《大熊的纸飞机》 文·图 / 奥利弗·杰夫斯

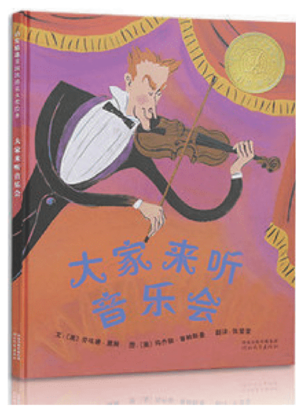
65.《菲菲生气了》 文·图 / 莫利·卞

66.《卡夫卡变虫记》 文 / 劳伦斯・大卫　图 / 戴勒菲妮・杜朗

67.《大家来听音乐会》 文 / 劳埃德・莫斯　图 / 玛乔丽・普赖斯曼

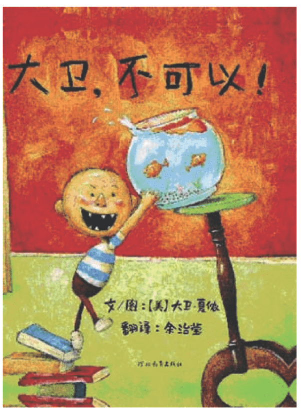

68.《红狐狸和小鸭子》 文 / 克里斯汀・杜达　图 / 朱丽叶・佛瑞瑟

69.《大卫，不可以》 文・图 / 大卫・夏依

70.《派乐的新衣》 文・图 / 艾莎・贝斯蔻

71.《老虎先生来撒野》 文・图 / 彼得・布朗

72.《奇怪的蛋》 文・图 / 埃米莉・格雷维特

73.《呼啦啦画画啦》 文 / 文胜妍　图 / 苏西・李

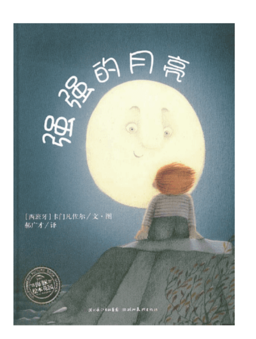

74.《影子》 文・图 / 苏西・李

75.《强强的月亮》 文・图 / 卡门凡佐尔

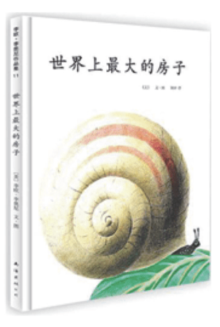

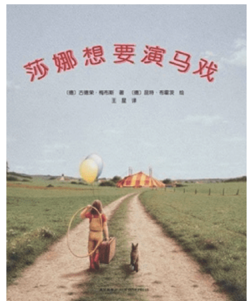

76.《世界上最大的房子》 文・图 / 李欧・李奥尼

77.《莎娜想要演马戏》 文 / 古德荣・梅布斯　图 / 昆特・布霍茨

78.《十只小鸟过大河》 文・图 / 西布莉・杨

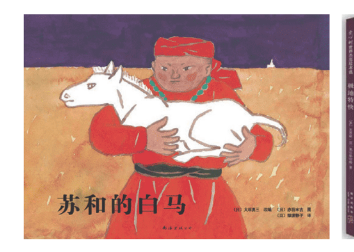

79.《苏和的白马》 文 / 大塚勇三 图 / 赤羽末吉

80.《极地特快》 文・图 / 克里斯・范・奥尔斯伯格

81.《古利和古拉》 文 / 中川李枝子 图 / 山胁百合子

82.《讨厌黑夜的席奶奶》 文 / 凯利・杜兰・瑞安 图 / 阿诺德・洛贝尔

83.《一只脾气暴躁的熊》 文・图 / 尼克・布兰德

84.《婷卡》 文・图 / 瑞妮・多哈尼

85.《谁吃了我的粥？》 文/M. 克里斯蒂娜・芭特乐　图/丹尼尔・豪沃斯

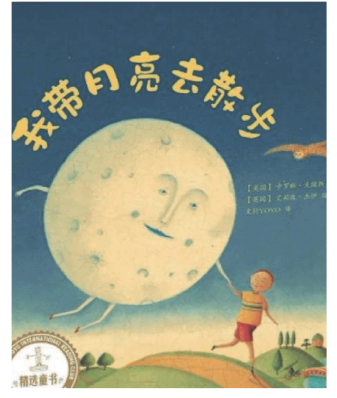
86.《啊～蜘蛛！》 文・图/莉迪亚・莫恩科

87.《我带月亮去散步》 文/卡罗琳・克缇斯　图/艾莉森・杰伊

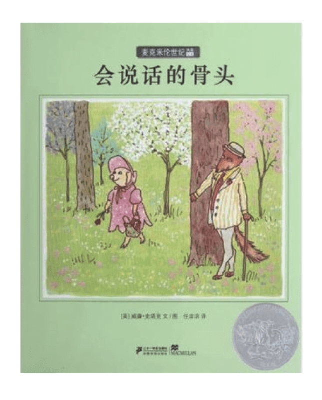
88.《在那小小的池塘里》 文・图/丹尼丝・弗莱明

89.《会说话的骨头》 文・图／威廉・史塔克

90.《红气球不见了》 文／爱丽丝・布歇尔－阿凯　图／奥利维尔・费利

91.《红豆与菲比》 文・图／彼得・麦卡提

92.《松鼠先生和月亮》 文・图／塞巴斯蒂安・麦什莫泽

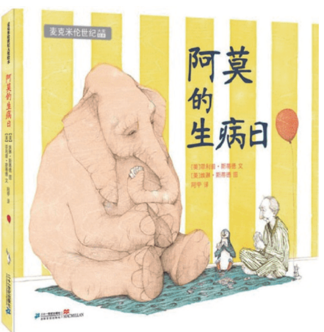

93.《蜘蛛阿南希》 文・图 / 吉拉德・麦德莫特

94.《阿莫的生病日》 文 / 菲利普・斯蒂德　图 / 埃琳・斯蒂德

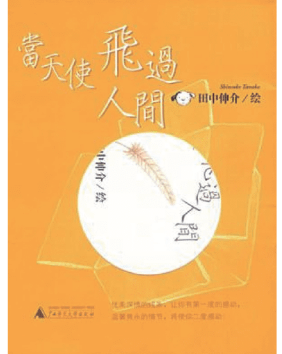

95.《灰狼家的小饭桶们》 文・图 / 大卫・梅林

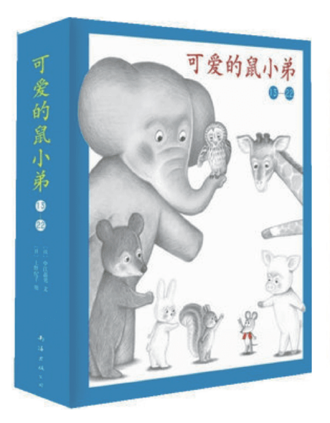
96.《当天使飞过人间》 文・图 / 田中伸介

97.《可爱的鼠小弟》 文／中江嘉男 图／上野纪子

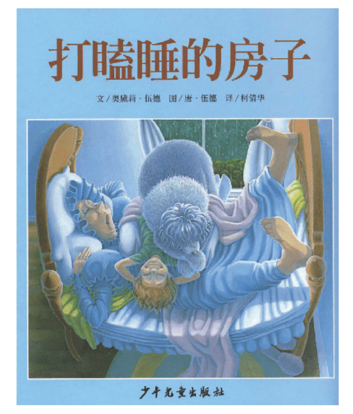
98.《米菲绘本系列》 文・图／迪克・布鲁纳

99.《打瞌睡的房子》 文／奥黛莉・伍德 图／唐・伍德

100.《森林大熊》 文／约克・史坦纳 图／约克・米勒

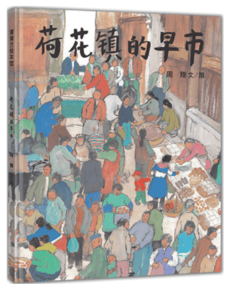

第二节　国内经典绘本

1.《荷花镇的早市》 文 · 图 / 周翔

2.《团圆》 文 / 余丽琼　图 / 朱成梁

3.《荷花回来了》 文 / 熊亮　图 / 马玉

4.《家树》 文 / 熊亮　图 / 谭军

5.《门》 文 · 图 / 陶菊香

6.《妖怪山》 文 / 彭懿 图 / 九儿

7.《巴天人的孩子》 文 • 摄影 / 彭懿

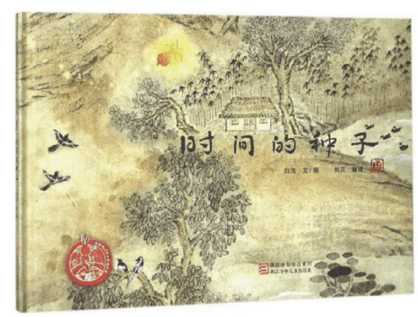

8.《北冥有鱼》 文 • 图 / 刘畅

9.《时间的种子》 文 • 图 / 白洁

10.《小鼹鼠的土豆》 文 / 熊磊 图 / 卢欣 韩岩

11.《爸爸去上班》 文 · 图 / 吕江

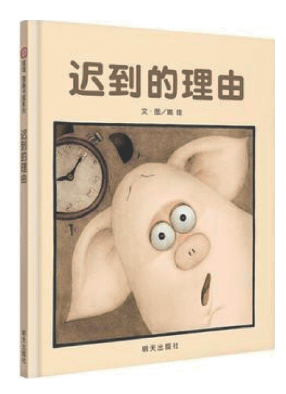
12.《躲猫猫大王》 文 / 张晓玲　图 / 潘坚

13.《迟到的理由》 文 · 图 / 姚佳

14.《黑米走丢了》 文 · 图 / 弯弯

15.《小石狮》 文 · 图 / 熊亮

16.《年》 文 · 图 / 熊亮

17.《兔儿爷》 文 / 熊亮　图 / 熊亮　段虹

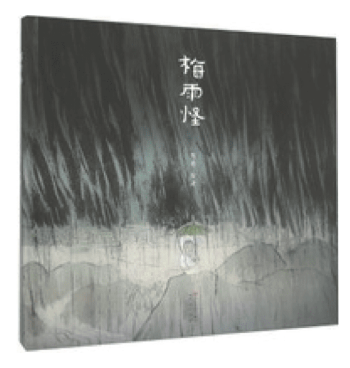
18.《灶王爷》 文 / 熊亮　图 / 熊亮　马玉

19.《梅雨怪》 编绘 / 熊亮

20.《九千九百九十九岁的老奶奶》 文 · 图 / 于云

21.《小红帽是只糊涂虫》 文 · 图 / 唐筠

22.《豆丁要回家》 文 · 图 / 黄丽丽

23.《公主怎么挖鼻屎》 文・图 / 李卓颖

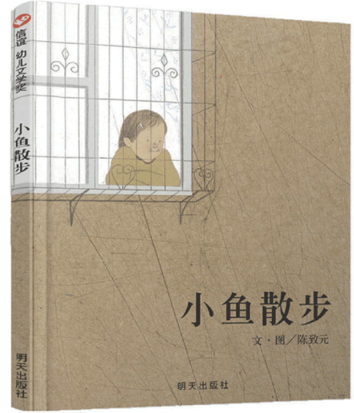
24.《柏林上空的伞》 文 / 曹文轩 图 / 潘坚 潘颖

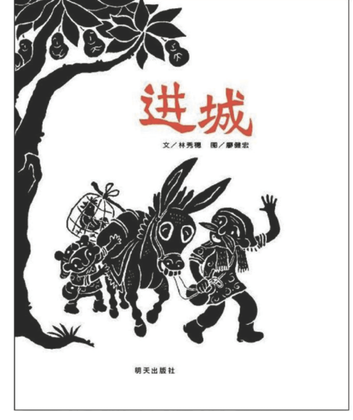

25.《小鱼散步》 文・图 / 陈致元

26.《进城》 文 / 林秀穗 图 / 廖健宏

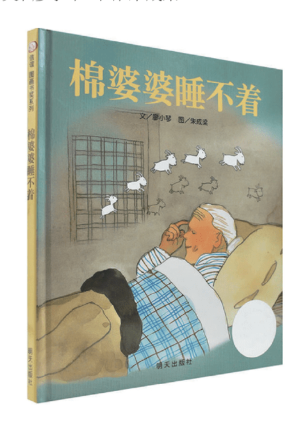
27.《一园青菜成了精》 文·图/周翔

28.《耗子大爷在家吗？》 文·图/周翔

29.《棉婆婆睡不着》 文/廖小琴　图/朱成梁

结　语

近几年，绘本越来越受到国内读者的关注，无论是作为“心灵鸡汤”还是出于教育儿童的目的，年轻一代的父母已接受了“绘本”这一类型的书籍。中国的幼儿启蒙教育早在千年之前就开始了，可是近些年受到西方“散养观念”的冲击，年轻的家长们误以为“早教”是对孩子的束缚，纷纷效仿起西方的教育方式，可实际情况并非如此，西方国家恰恰很重视儿童的早期教育，发达的绘本行业就是证明。在发达的欧美国家，绘本的发展已经过上百年，亚洲国家相对发达的日本在 20 世纪 50 年代也开始了绘本的创作，中国的台湾地区在 20 世纪 60 年代开始引进国外的绘本并开始了绘本的创作。绘本在教育幼儿的日常行为规范和培养其阅读兴趣等方面都起到了积极的作用，观看这些国家和地区的儿童早期教育都是非常发达并且成功的。

中国内地的绘本创作刚刚起步，除了大量引进国外的优秀绘本之外，还急需培养自己的绘本创作人才。国内高校也陆续开设了绘本专业，培养了一批批本科生和研究生。出于对绘本的热爱本人写了这本书，书中的基本理论知识希望能够为热爱绘本或正在进行创作的绘本爱好者提供帮助。另外，书中的艺术见解是本人多年研究绘本的总结，如有偏颇的地方还请指正，谢谢！

参考文献

[1] 郝广才 . 好绘本如何好 [M]. 江西 ：二十一世纪出版社，2009.

[2] 陈晖 . 图画书的讲读艺术 [M]. 江西 ：二十一世纪出版社，2010.

[3] 松居直 . 幸福的种子 [M]. 江西 ：二十一世纪出版社，2007.

[4] 河合隼雄，松居直，柳田邦男 . 绘本之力 [M]. 贵州 ：贵州人民出版社，2011.

[5] 彭懿 . 世界图画书阅读与经典 [M]. 北京 ：接力出版社，2011.

[6] 珍·杜南 . 观赏图画书中的图画 [M]. 宋珮译 . 乌鲁木齐 ：新疆青少年出版社，2017.